

आ स्ता ई

केशवराव भोळे

मौज प्रकाशन गृह
सुंबई चार

**UNIVERSAL
LIBRARY**

OU_194036

**UNIVERSAL
LIBRARY**

OUP—881—5-8-74—15.000

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. M 83.1 Accession No. M 3012
Author B 57 A
Title మిథ్ర, వుషానరావు.
అనుమతి.

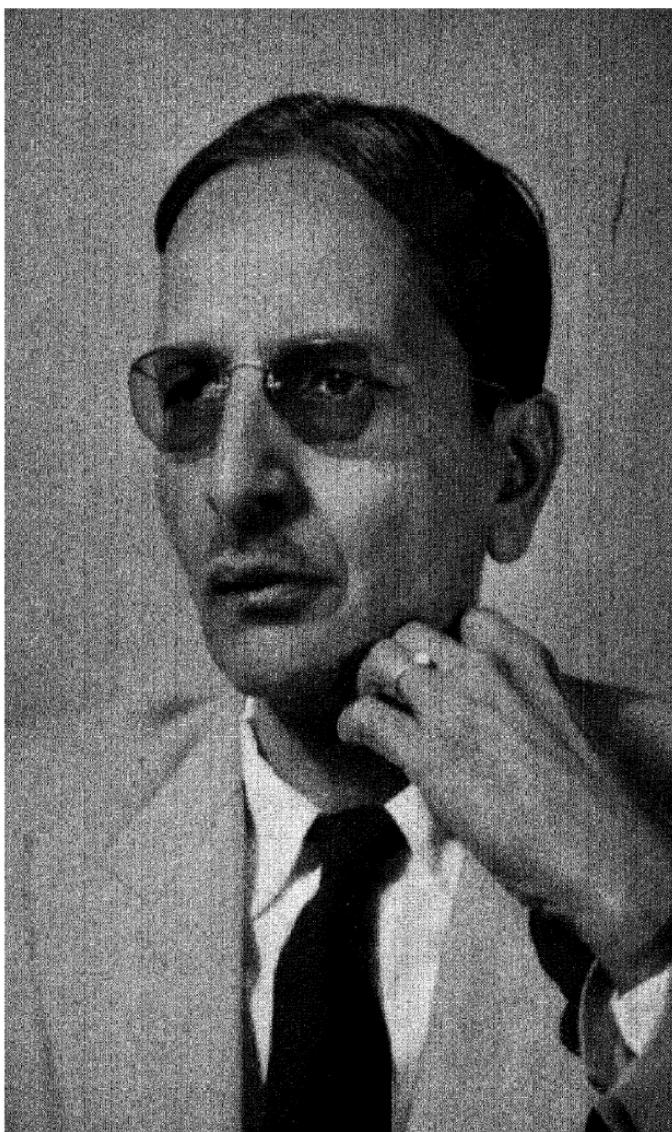
This book should be returned on or before the date last marked below.

अ स्ता ई

केशवराव भोले
यांची पुस्तके :

आजचे प्रसिद्ध गायक : १९३३

संगीताचे मानकरी : १९४९
['आजचे प्रसिद्ध गायक'ची
सुधारून वाढवलेली आवृत्ति]
आवाजाची दुनिया : १९४८

केशवराव भोले

अ स्ता ई

केशवराव भोळे

मौज प्रकाशन गृह
सुंबई चार

मौज प्रकाशन : ६८

प्रथमावृत्ति : १५ जुलै १९६२

किंमत ५ रुपये

© १९६२, के. वा. भोळे

मुख्यपृष्ठ :

राजा मराठे

मुद्रक :

वि. पु. भागवत

मौज प्रिंटिंग ब्यूरो

खटाववाडी, मुंबई ४

प्रकाशक :

वा. पु. भागवत

मौज प्रकाशन गृह

खटाववाडी, मुंबई ४

निवेदन

‘अस्ताई’ बाहेर पडण्याचें श्रेय माझ्या अनेक वाचकांना आहे, तसेच मौज प्रकाशनालाहि आहे. या वाचकांनी माझ्याकडे ती काढण्याचा लकडा लावला व तो भी भागवतांकडे पोचविला. पुस्तकाला नांव कृष्णराव भागवत आणि राम पटवर्धन यांनी ठेवले. मी मान्य केले. ‘अस्ताई’नंतर ‘अंत्रा’ म्हणावा लागतो. तो केव्हा, याचें उत्तर भागवत बंधू देतील.

स्वरवंदना, पुणे ४
३० जून १९६२

के. वा. भोळे

‘अस्ताई’मधील लेख पुढील नियतकाळिकांमध्ये प्रथम प्रसिद्ध क्षाले होते :

अभिजात संगीत आणि महाराष्ट्र : ‘मौज’ रौप्यमहोत्सव खास अंक, १९४७; टप्पागायन : ‘अभिरचि’, ऑगस्ट-नोव्हेंबर, १९५०; मैफल व श्रोते : ‘मौज’, ३० जुलै १९४७; गर्वई पेशांतील पूर्वीची शारिर्दी : ‘नवभारत’, ऑक्टोबर १९४७; ग्वालेर दरबारचे गायक : ‘मौज’, १८ जून, २ जुलै, १६ जुलै १९४७; पंडित विष्णु दिगंबर : ‘सत्यकथा’, मे १९५१; भास्करबुवांची विलित गायकी : ‘सत्यकथा’, जुलै १९५५; कै. रामकृष्णबुवा वझे : ‘नवभारत’; प्रेमपिया रंगीले उस्ताद फैख्याजळां : ‘नवभारत’, जानेवारी १९५१; माझे कांही गुरु : ‘सकाळ’, दिवाळी १९६१; रागदारी संगीतांतील नवे प्रयोग : ‘सत्यकथा’, १९५५.

१	अभिजात संगीत आणि महाराष्ट्र
२१	टप्पागायन
२७	मैफल व श्रोते
३२	गवई पेशातील पूर्वीची शागिर्दी
४१	ग्वाल्हेर दरबारचे गायक
५२	पंडित विष्णु दिगंबर
७४	भास्करबुवाची विलंबित गायकी
८५	कै. रामकृष्णबुवा वळे
९४	प्रेमपिया रंगीले उस्ताद फैयाझखाँ
१०२	माझे कांही गुरु
११०	रागदारी संगीतातील नवे प्रयोग

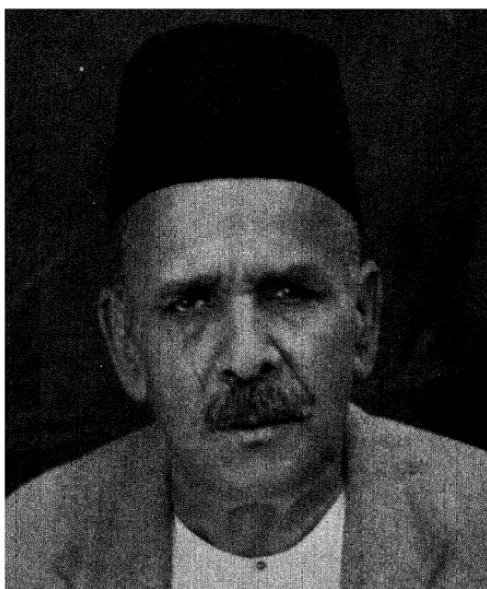
पंडित
विष्णु दिगंबर

मास्क्रबुवा
ब्रह्मले

उस्ताद
फैयाज़खां

रामकृष्णभट्ट
वडे

अभिजात संगीत आणि महाराष्ट्र

एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या
काळांत महाराष्ट्रांनुन वासुदेवराव जोशी,

देवजीबुवा परांजपे, बाळकृष्णबुवा इचलकरंजीकर, रामकृष्णबुवा वळे, भास्करबुवा ब्रवले हे गाणे शिकण्याकरिता उत्तर हिंदुस्थानांत गेले. त्यांपैकी जोशीबुवा व देवजीबुवा शिक्कन तयार झाल्यावर अनुक्रमे ग्वाल्हेर व धार येथे कायम होऊन तत्रस्थच झाले. बाळकृष्णबुवा, वळेबुवा व ब्रवलेबुवा मात्र महाराष्ट्रांत परत आले. महाराष्ट्रांत ख्यालगायनाचा प्रसार करणाऱ्या महाराष्ट्रियांमध्ये हे तिघे प्रमुख होत. त्यांच्यापूर्वी पेशवाईच्या कालांत, महाराष्ट्राचा ध्रुपद व ढुंबरी गायनाशीं परिच्य झाला होता. नानासाहेब, रघुनाथराव, पहिले व दुसरे बाजीराव व साताराकर महाराज यांच्या पदरीं ध्रुवपद-गायक होते, तशा ढुंबरी गायणाऱ्या व नृत्य करणाऱ्या कलावंत स्त्रियाहि पुस्कळ होत्या. परंतु वरील तीन गवयांनी महाराष्ट्राला ख्याल-गायन ऐकण्याची गोडी तर लावलीच; पण अनेक शिष्य तयार करून महाराष्ट्रियांना ख्याल गायला लावले. ख्याल-गायनाची श्रवणभूमि व कर्मभूमि ग्वालहेरहून ओढून खाली महाराष्ट्रांत आणली. आजहि महाराष्ट्रांत सिनेमासंगीताचा अतिशय प्रसार झाला असला, तरी ख्याल-गायनाची आवड यक्किचितहि कमी न होतां उलट ती वाढल्याचें दिसून येतें. याचा पुरावाच हवा असल्यास महाराष्ट्रांतील प्रमुख शहरांतून स्थापन झालेल्या संगीत-समित्यांचा व हिंदुस्थानांतून इकडे येऊन राहिलेल्या गवयांचा आकडाच कोणीहि पाहावा व आपली खात्री पटवून घ्यावी. महाराष्ट्रांत आज ख्याल-गायनाचे श्रोते असंख्य झाले आहेत; वाण असेल तर ती फक्त कलावंतांची !

गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत महाराष्ट्रीय व बाहेरून येथीलच रहिवासी झालेले अब्बल दर्जाचे अनेक कलावंत, संगीतशास्त्रकार दिवंगत झाले, त्यामुळे

संगीतकलेचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. आज फैयाजखांखेरीज एकाहि प्रथम श्रेणीचा गायक हयात नाही. केशवराव भोसल्यांसारखा सणसणीत आवाजीचा तयार गायक ऐन बत्तिशीत मरावा हेंडु दैव नव्हे तर काय? आवाज फुटल्यानंतर अज्ञातवासांत राहून, घाव्हेर घराण्यांतील जांभेकरबुवांजवळ गाण्याची मेहनत करून केशवरावांनी स्वतःची नाळ्यासंस्था काढली. नाळ्याबरोबर ख्याल-संगीताचा व्यासंग त्यांनी अव्याहत चालू ठेवला होता. उत्तम कलावंत असला की,—मग तो गायक असो, वाढक असो, वा नर्तक असो—केशवरावांनी त्याचा कार्यक्रम कंपनीत केला नाही, असें झालेच नाही. कार्यक्रम ऐकल्यावर कोणांच्याहि गायनांतील स्वतःला आवडलेल्या जागांची, तानांची मेहनत घरी आल्यावर तंबोरे जुळवून केल्याशिवाय ते झोपतसुद्धा नसत. केशवराव म्हणजे प्रयत्नवादाचे मूर्तिमंत प्रतीक! अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशीं झगडून त्यांनी संगीताचा व्यासंग केला. मेहनतीकडे व पैशाकडे मुळीच पाहिले नाही. केशवरावांइतका आवाज फारच थोड्यांनी कमावला असेल! चार तंबोन्यांच्या व पायपेटीच्या भरदार स्वरांत गायला बसलेली केशवरावांची ठेंगणी मूर्ति दिसली की, नवीन श्रोत्यांना हा देखावा सुरुवातीला ‘अवडंबर’-वजाच्च वाटे. पण एकदा का त्यांनी ‘आ’ केला की, या सर्व साथीचा भरदार स्वर तुम होई व केशवरावांचा आवाज शिळ्क राही. रंगभूमीपासून पिटपर्यंत—नव्हे, यिएटरन्या वाहेरसुद्धा—त्यांच्या तयार तानेचे चक्र हवा कापीत जात असे. अंगांत गाण्याची रग एखाद्या पैलवानाला लाजविणारी होती. केशवरावांनी झुंज घेतली तर ती अगदी नामांकित गवयांशीच! अगदी अच्छे अच्छे म्हणून गाजलेल्या गवयांना आपण अगोदर गाऊन कसाला लावण्याची रग त्यांनीच दाखविली. पुष्कळदा वझेबुवांनाहि त्यांच्याबरोबर गाणे मुक्किल होई. म्हणून तर बुवा त्यांना ‘अस्तनींतला निखारा’ म्हणत. कोल्हापूरला एकदा केशवरावांनी भीमपलास कसून गायल्यावर त्यांच्या मागून बसणाऱ्या अल्लादियाखांनाहि आपला रंग जमवितां आला नाही, असे वझेबुवा सांगायचे. मुसलमान गवयांची बडवड जर कोणी गाऊन बंद केली असेल, तर ती केशवरावांनी व भास्करबुवांनी. म्हणूनच ते बुवांना मानीत. केशवरावांनी रामभाऊ गुळवणी व वालावलकर यांना चांगले शिकविले. रामभाऊना प्ल्यूरसीचा विकार झाला नसता, तर आज महाराष्ट्राला केशवरावांच्या गाण्याची ‘झालक’ दिसली असती.

केशवरावांनंतर एका वर्षाने मृत्यूने भास्करबुवांचा वळी घेतला. बुवांचेहि तसें कांही वय झाले नव्हतें. पण मृत्यूला बुवांच्या कलेचा हेवा वाटला की काय कोण जाणे! भास्करबुवांच्या तोडीचे अष्टपेलू व श्रोत्यांना आपल्या गाण्याने बांधून ठेवणारे गवयी महाराष्ट्रांतच काय, पण भारतवर्षीतहि फार थोडे होऊन गेले. उमद्या गायनाबरोबरच उमद्या अंतःकरणाचा ठेवा बुवांच्याजवळ असल्याने ‘ऐकणाऱ्याला व शिकणाऱ्याला’ बुवांनी केव्हाहि विन्मुख करून पाठवले नाही. त्यांनी शिकण्याचा

हव्यास धरला, तसा शिकविष्याचाहि धरला. जालंदरला दरवर्षी भरणाऱ्या संगीताच्या पर्वणीची सांगता बुवांच्या गाण्याखेरीज केळ्हाहि झाली नाही. मुसलमान गवयांमध्येहि इतका चतुरख, खरोखरीचा विद्रानू, रसीला गायक झाला नाही. आणि ही जाणीब अल्लादियाखांनाहि होती. बुवांनी महाराष्ट्राच्या गवयांच्या नांवाचा दबडबा मैसूरू-पासून जालंदरपर्यंत ठेवला होता. विद्रत्तापूर्ण असूनहि रसयुक्त, भारदस्त असूनहि ढंगदार असा अस्ताईअंत्रा बाळकुण्ठबुवांच्यानंतर सरसपणे कोणी मैफलींत भरत असतील, तर ते भास्करबुवाच ! नुसता अस्ताईअंत्रा लोचदार व कमावलेल्या आवाजाने गाऊन रागाची मूर्ति श्रोःयांसमोर उभी करावी बुवांनीच ! भूपाली, हमीर, बिहाग यांसारखे हृषी मामुली मानले जाणारे राग बुवांनी आढळवले की, त्यांची खुमारी श्रोत्यांना कांही निराळीच वाटावी. गात्या गळ्यालासुद्धा बुवांनी या रागांत घेतलेल्या उपजा, बांधलेले बोल व बोलताना नवीन वाटाव्या, व इतकीं वर्षें गाऊनहि या जागा आपल्याला कशा सुचल्या नाहीत याचें त्यांना नवल वाटावें. फैजमहंमदखां व नथ्यनखां या दोन घराण्यांची गायर्का गातांना त्यांचें मिश्रण अशा जागीं व अशा प्रमाणाने त्यांनी करावें की, तें मिश्रण नसून विविधांगयुक्त एकच गायकी वाटावी. इतक्या त्या दोनही गायर्का बुवांनी पुचविल्या होत्या.

बुवांनी पुष्कळ शिष्य व शिष्या तयार केल्या. पण त्यांत नांव व दर्जा मिळविला मास्तर कृष्णरावांनी आणि तारावाई शिरोडकरांनी. बागलकोटकरबुवा जगतेवाचते तर बुवांची गायकी अस्सल स्वरूपांत राहती, असें त्यांना ऐकलेले लोक सांगतात. गोविद्राव टेंब्यांनी व गुंडोपंतांनी बुवांच्या गायकीच्या कांही तन्हा गळ्यापेक्षा पेटीतून जास्त सरसतेने काढल्या. दोघांनीहि आवाजाची 'जोपासना फारशी केलीच नाही. त्यासुम्बे, आणि तारावाईनी ऐन जमान्यांत गाणेंच सोडल्यासुम्बे, मास्तरांखेरीज बुवांचा दुसरा कोणीच लायक शिष्य राहिला नाही. बुवांचे बट्टीचे गाणे मास्तरांच्या गळ्याने जास्त पसंत केले. त्यांच्या बेताच्या आवाजाला, स्वराची पिळदार खेच करून भरलेले, विलंबित लर्यांत कसलेले बुवांचे अस्ताईअंत्रे पेलेनात. अलिंडे मास्तर जें कांही गाणे गातात, तें ऐक्रन ते एके काळीं भास्करबुवांजवळ गाणे शिकत होते, या गोष्टीवर कुणाचा सांगितल्याखेरीज विश्वास बसत नाही. मास्तरांचे बुवांपासून आपल्या पसंतीने घेतलेले गाणे १९३० च्या आसपासच संपले. हृषी ख्यालाचे दमदार, ढंगदार गाणे गाण्याएवजी मैफलींत भजने, फिल्मी गाणी (म्हणजे फक्त स्वतःच्याच चाली व स्वतःच्याच सामान्य कविता), गवळणी म्हणून व मधून मधून कांही चुटके सांगून ते वेळ भरून काढतात. छातीतला दमच गेल्यासुम्बे असें होणें अपरिहार्य आहे; त्याबदल त्यांना दोष देणें अयोग्य ठरेल. परंतु आजतागायत एकहि शिष्य तयार न केल्याबदल त्यांना दोष देणें वाजवीच ठरेल. मास्तरांच्याजवळ बुवांच्या खेरीज दौलतखां, अल्लादियाखांचे चुल्ते, यांच्याकडून मिळालेले पुष्कळ चांगले अस्ताईअंत्रे आहेत.

त्यांचे मास्तर काय करणार आहेत कुणास ठाऊक ? दौलतखांकङ्गन मिळालेली दैलित आपली खाजगी संपत्ति आहे, अशी मास्तरांची समजूत असल्यास ती चूक आहे. त्या चुकीच्या समजुतीमुळे महाराष्ट्रीय रसिक या दुर्मिळ चिजांना पारखा झाला आहे, हें तरी मास्तरांनी ध्यानांत ध्यावें.

ताराबाई शिरोडकरांनी ऐन जमान्यांत गाणे सोडले. त्या काढीं पाविच्याच्या भलत्याच कल्पना कांगी स्वार्थसाधू व टोंगी लोकांनी अशा भोव्या कलावंत ख्रियांच्या डोक्यांत भरविल्यामुळे अंजनीबाई, ताराबाई यांनी गाण्यांचे 'वेड' सोडले, आणि त्यांनी त्यांच्या गुरुंनी अत्यंत जिब्हाव्याने दिलेली विद्या (ज्यांचे वर्णन अजून आम्ही त्यांच्याकङ्गन ऐकतो) गमावली. काय म्हणावें असल्या खुल्ले-पणाला ? आता त्या कधी कधी रेडिओवर गातात. त्यांच्या आवाजाचा गोडवा कायम असला, तरी पंचवीस वर्षे बंद केलेल्या गव्यांतून म्हातारपर्णीं ती जिवंत गायकी बाहेर यावी कशी ? आता त्यांचे गाणे ऐकले म्हणजे त्या दुष्टबुद्धि सल्लागारांची आठवण येऊन त्वेष मात्र येतो.

केसरबाईहि भास्करबुवांकडे शिकत असत. परंतु आजच्या काळांत अह्लादियाखां-खेरीज कुठल्याच गायकीचा वास त्यांच्या गायनाला येत नसल्यामुळे 'शिकत होत्या' एवढेंच फक्त त्यांच्या बाबतीत म्हणतां येईल. बुवांनी हिराबाई पेडणेकर, पुण्याच्या रहेमुबाई यांनाहि शिकविले. पण ताराबाईइतक्या त्या गायिका तयार झाल्या नाहीत. बुवांच्या शिष्यांपैकी गणपतराव पुरोहितांनी लक्ष्मीबाई केळकर व सुशीलाबाई टेंवे यांना शिक्षण दिले. त्यांच्या आवाजाचा स्वाभाविक धर्म पाहून त्यांना पचतील अशा बुवांच्या गायकींतील तन्हा त्यांनी दिल्या, असें त्यांचे गाणे अनेकदा ऐकूनहि वाट नाही. या दोघींचीहि गाणीं ऐक असतां बुवांची आठवण-सुद्धा होत नाही. आजच्या काळांत भास्करबुवांचे गाणे कसें होतें याचें उदाहरण देतांना ताराबाईखेरीज दुसरी कोणतीच व्यक्ति नजरेसमोर उभी राहत नाही, ही अत्यंत दुर्दैवापेक्षा लाजिरवाणेपणाची गोष्ट आहे ! बुवांच्या मृत्यूनंतर अवध्या पंचवीस वर्षांत त्यांच्या गायनाचा मागमूसहि महाराष्ट्रांत राहूं नये, ही आश्र्वयांची गोष्ट नव्हे काय ? 'अमुक व्हावें, तमुक करावें, मी हें करणार, तें करणार' अशा वलाना करणारे व लिहिणारे त्यांचे शिष्य किती कृतिशून्य आहेत, हें गेल्या पंचवीस वर्षांचा कालच सांगत आहे. आज भास्करबुवांनी स्थापन केलेल्या 'भारतगायन-समाजां'त बाहेरचे गायक येऊन गातात, परंतु बुवांच्या परंपरेतील एकहि लायक नवजवान पट्ठा येऊन गात नाही, हें कदु सत्य आहे. बुवांच्याबरोबरच त्यांचे गाणे गेले, त्यांची शान गेली ! बुवांचे नांव मात्र राहिले. काप गेले, भोकें मात्र राहिलीं—गायकी गेली, शिष्यांचे गळे मात्र राहिले आहेत !

भास्करबुवांच्या पूर्वीच एक वर्ष पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर वारले. रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व, मधुर, मोठा, पहळेदार आवाज आणि बाळकृष्णबुवांनी दिलेली बजनदार

गायकी यांच्या साहाय्याने पलुस्करांनी प्रथम पंजाब प्रांतात नांवलौकिक मिळवून लाहोरला १९०१ सालींच 'गांधर्व महाविद्यालय' स्थापन केले. नाथ्यगृहांमधून व सभास्थानांतून आपल्या शिष्यांसह संगीताचे जाहीर जलसे तिकिटे लावून करून उन्च संगीत सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्यांत आणणारे पंडितजी हेच पहिले गवई. कार्यक्रमांना वक्तशीरपणा, प्रतिष्ठितपणा, आकर्षकपणा आणला त्यांनीच. गुरुजींच्या पाबलावर पाऊल ठाकून संगीताची माहिती व महत्त्व वर्णन करणाऱ्या पुस्तिका प्रसिद्ध केल्या पंडितजींनीच. कूड व जीर्णमतवादी लोकांच्या टीकेची पर्वा न करतां पांढरपेशा नि उन्च समाजामध्ये पलुस्करबुवांनी अशा आधुनिक दृष्टीने, आधुनिक उपायांनी त्या कार्डी संगीताची अभिरुचि उत्पन्न केली. १९०८ सालीं मुंबईस 'गांधर्व महाविद्यालय' काढून, महाराष्ट्रभर जलसे करून विद्यालयाकरिता निधी जमा केला. पं. विनायकबुवा पटवर्धन, पाध्येबुवा, औंकारनाथ ठाकूर व्यासबंधु, बाबुराव गोखले, देवधर यांच्यासारखे शिष्य तयार केले. त्यांना गायन-विद्येबरोबरच संगीताचा प्रचार व संघटना करी करावी हाहि गुरुमंत्र मिळाला. आज हेच सर्व शिष्य गावोगावीं एकनिष्ठेने 'गांधर्व महाविद्यालये' स्थापन करून विद्यादान करीत आहेत. विनायकबुवांनी गुरुजींच्या पुत्राला, बापुरावांना, शिक्षण देऊन गुरुचे ऋण फेडले आहे. आजच्या तसेण गायकांत बापुराव अग्रेसर आहेत. आयुष्याच्या अखेर अखेर विष्णुबुवांनी गोदाकाठी 'रामनामाधाराश्रम' काढून, तिच्याच काठीं रामायणावर प्रवचने करून, स्त्रीपुरुषांना रामनाम गावयास लाविले.

कलावंतांच्या कलेपेक्षा त्यांच्या व्यसनांचा, लहरी छांदिष्टपणाचा विष्णुबुवांच्या मनावर फार परिणाम झाला. अशा 'भ्रष्ट वातावरणांतून संगीतकलेचे विमोचन' करण्याच्या हेतूने प्रयत्न करितां करितां पंडितजींनी व्यक्तींऐवजी कलेच्या पावित्र्या-संबंधी भल्याच अतिरेकी समजुती करून घेतल्या, व आपल्या गायकीला शंगारापासूनच अलिस ठेवले. त्यांची ही सोवळी वृत्ति हत्की विकोपाला गेली की, गायकांच्या वृत्तींतील रसीलेपणा त्यांच्यांतून नाहीसाच झाला. त्यांच्या शिष्यांवरहि या सोवळ्या वृत्तीचा नकळत परिणाम होणे अपरिहार्य होते. त्यामुळेच पटवर्धन, पाध्ये वगैरेच्या गाण्यांत 'रस'च निर्माण होत नाही. त्याचे मूळ या विचित्र समजुतींत आहे. प्रथम श्रेणीच्या गायकांच्या जीवनाकडे जरा खोल नजरेने पाहिले तर त्यांनी कलेला वाहून घेऊन सर्वरवाचा त्याग केला होता, असें आढळते. व्यसने केलीं तीं कलेच्या व्यासंगावर सतत लक्ष केंद्रीभूत व्हावें, मेहनतीमध्ये विक्षेप येऊ नये, महणूनच. त्यांच्या कलेंत व्यसनांनी विघाड झाला अशीं उदाहरणे थोडीं सापडतील. पण पंडितजीसारख्या जाणत्या कलावंताने त्यांच्या कलेचे महत्त्व जाणून त्यांच्या स्वभावाकडे, व्यसनांकडे दुर्लक्ष करून, त्यांच्या व्यासंगाकडे नजर दिली असती, तर कोणत्याहि कलावंताजवळ आवश्यक म्हणून असलेल्या रसीत्या वृत्तीला ते पारखे झाले नसते व पुढील अनर्थहि टळला असता.

ज्या मानाने विष्णुबुवांनी किंवा बाळकृष्णबुवांनी शिष्यमंडळी तयार केली, त्या मानाने त्यांच्या शिष्यांनी आपापल्या विद्याल्यांतून (एक बापुरावांचा अपवाढ सोडल्यास) प्रथम श्रेणीचे गायक तयार केले नाहीत, हें एक कटु सत्य आहे. इतर सर्व विद्याल्यांसंबंधी हेंच लिहितां येईल. याच्या उलट, बडोद्याच्या फैयाजखांडे अनेक शिष्य चांगले गवई होऊन बाहेर पडले असून, आजहि शराफत हुसेन, लत्ताफत हुसेन यांच्यासारखे नवीन शिष्य तयार होत आहेत.

पट्टशिष्याचा व गाय्यांत तयार झालेल्या मुलाचा मृत्यु पाहण्याचें दुर्भाग्य बाळकृष्णबुवांच्या नशिंबी आले. बुवा त्यामुळे फारच्च खचले. अतिशय हालअपेष्टा व निराशेचे प्रसंग सोसून बुवांनी विद्या घेतली. तितकीच ती देण्यांतहि बुवांनी शिष्यांकरता कष्ट केले. मुंबईत बुवांनी एक वर्षभर शाळा चालविली होती व तीत कै. सर रामकृष्ण भांडारकरांसारखे प्रतिष्ठित शिकावयास येत. ‘दर्दण’ नांवाचें संगीतावरील मासिक बुवांनीच काढले व वर्षभर चालविले. त्या काळच्या गवयांच्या मानाने बुवा पुष्कळच नवीन विचारांचे होते, असें म्हणावयास हरकत नाही. मिरज व इच्छलकरंजी येथे बुवांनी स्वगृहींच चालविलेल्या संगीतशाळेचें वर्णन त्यांच्या शिष्यांकङ्गन ऐकले म्हणजे पूर्वीच्या अरण्यांतील सांदीपनी, द्रोणाचार्य वैरौ ऋषींच्या आश्रमांतील शाळांची आठवण होते. गुरुमुखांतून स्वतः नीट पचविलेली खालहेर-गायकी बुवांनी शिष्यांना पद्धतशीर दिली. गुंडबुवा इंगले, पलुस्कर, अंतुबुवा जोशी, मिराशी, भाटे, काळे इत्यादि शिष्य मिरज व इच्छलकरंजी येथे तयार झाले. निर्वाहाचा प्रश्न तेथील अधिष्ठितींनी सोडविला होता. सकाळ-संध्याकाळ वेद्योषाप्रमाणे तेथे संगीतघोष चालू होता. मधूनमधून महाराष्ट्रांत शिष्यांसह दौरा काढून बुवांनी आपली वजनदार गायकी लोकांना ऐकविली. सांगलीला सांगारे वैद्यांच्या येथील गणपत्युत्सवांतील बुवांच्या वार्षिक वैठकी संस्मरणीय होत. तेथील रंग अविस्मणीय असे, असें श्रोते व शिष्य सांगतात. बुवा जसे एक आदर्श गवई होते, तसेच गुरुहि होते. शिष्यांना पद्धतशीरपणे, कांहीहि न चोरतां विद्या देणारे महाराष्ट्रांतील ते पहिले गवई. त्यांच्या कलेचा, जीवनाचा उसा त्यांच्या शिष्यांवर पूर्णपणे उमटला होता. विष्णुबुवांना आपल्या आयुष्यांतील कार्यांची स्फूर्ति बाळकृष्णबुवांच्याचपासून मिळाली. १९१८ साली मुंबईस ‘गांधर्व महाविद्यालय’मध्ये संगीत-परिषद भरली असतांना विष्णुबुवांनी मोळ्या इतमामाने बाळकृष्णबुवांना वागविले. तेथे आपल्या शिष्याने केलेले कार्य बुवांना मूर्तिमंत दिसिले. विष्णुबुवा व बाळकृष्णबुवा यांचीं नांवें महाराष्ट्राच्या संगीताच्या इतिहासांत प्रथम आणि उल्लकणे लिहावीं लागतील. बुवांच्या सर्व शिष्यांमध्ये ढंगदार व रसीला म्हणून कै. गणपतराव भाटे यांचीं नांव ध्यावेंसे वाटते. आवाजाची देणगी नसतांना भाटेबुवांनी आपली तवियतच अशी रसीली ठेवली होती की, ‘आ’ करतांच त्यांच्या गाण्याला रंग भरत असे. मिराशीबुवांची त्या काळीं तान खूप

तयार होती. परंतु भाटेबुवांचे सार्थक शब्दोच्चारपूर्ण सुरीले ढंगदार गाणे सुरु झाले की, मिरार्शीन्या गाण्याची हवा उडवून आपला रंग ते जमवीत. भास्करबुवां-प्रमाणेच गाणे ऐकवायला भाटेबुवा केव्हाहि तयार असत; तसा अस्ताई-अंत्रा सांगण्यासह! बुवांन्या सर्व शिष्यांत मुसलमान गवयांची रसीली वृत्ति भाटेबुवांमध्येच दिसून येई.

अंतुबुवा जोशांचे चिरंजीव गजाननबुवा जोशी वडिलांजबळ शिकून तयार झाले. आवाज फुटल्यावर गाणे व व्हायोलिन या दोन्हीवर त्यांनी खूप रियाज केला. व्हायोलिनवर त्यांनी खूपच प्रावीण्य मिळवून श्रीधर पासेंकरांसारखे उत्तम शिष्यहि त्यांत तयार केले. परंतु व्हायोलिन वाजविण्याने बुवांन्या मनांचे समाधान होईना. म्हणून त्यांनी प्रतिक्रूल आवाजाचा खडक मेहनतीने फोडावयाला सुरुवात केली. वज्ञेबुवांकडे ते मेहनतीला जाऊन वसत. रोज सातआठ तास मेहनत करून बुवांनी वरेच यश मिळविलें असून आज ल्यकारी गाण्यांत त्यांन्यासारखा गायक सापडणार नाही. अच्छे अच्छे तबलजींना सुद्धा ते वधत नाहीत, हें अनेक मैफलींतून सिद्ध झाले आहे. बुवा आज मंजीखांचे बंधु भुर्जीखां यांन्याकडे त्या घराण्यांतील अस्ताई-अंत्रे घेत आहेत. खालहेर-गायकीसारख्या पायाशुद्ध, गंभीर व डौलदार गायकीला या दुसऱ्या पद्धतीची जोड देण्यांत बुवा कुशलतेने यश मिळवोत, एवढी इच्छा आहे.

बडोदा दरबारची नोकरी सोडून गौडारीगानीचे गायक किराणेबाले अबदुल करीमखां मुंवईस येऊन राहिले व तेथून मिरजेस स्थाइक झाले. वाहेरून आलेल्या मुसलमान गवयांत रहिमतखांनंतर आवाजदार गवई म्हणजे अबदुल करीमखां. खांसाहेब महाराष्ट्रार्दीं फार लवकर एकरूप झाले. मराठी जबान ते लवकरच फार छान बोलून लागले. पलुस्करांन्याप्रमाणे जल्से लावून बहुजनसमाजाला आपले गाणे ऐकविण्याची खांसाहेबांनी प्रथा सुरु केली, आणि खानदानी संगीताची, सुरान्यी गोडी त्यांनी महाराष्ट्राला लावली. रंगभूमीवर नटांनी कसे भावनापूर्ण गावें हें स्वतः ‘मूर्तिमंत भीति उभी’, ‘नच सुंदरी’, ‘उगिच्च कां’ इत्यादि पदें गाऊन ते दाखवीत. यांतील दुसऱ्या व तिसऱ्या गाण्याच्या रेकॉर्ड्स खांसाहेबांनी दिल्या असून आज त्या उपलब्ध आहेत. त्यांतील शब्दोच्चारांपेक्षा त्यांतील स्वरविलास ऐकण्यासारखा आहे. खांसाहेबांनी सवाई गंधर्व, खाडिलकर, सुरेशबाबू, सरनाइकांसारखे शिष्य तयार केले. त्यांत सुरेशबाबूपेक्षा सवाई गंधर्वांनी मैफलींत व रंगभूमीवर असामान्य यश मिळविलें. अबदुल करीमखांची श्रुतिविषयक कामगिरी प्रशंसनीय आहे. श्रुति मनुष्याने आपल्या आवाजांतच ऐकून प्रथम जाणल्या, वायांतून नव्हे, असा त्यांचा सिद्धांत होता. आपल्या गव्यांतून निरनिराळ्या रागांतून वापरीत असलेल्या सत्तावीस श्रुति ते स्वतः गव्याने लावून दाखवीत असत. रा. ब. देवलांन्या बरोबर त्यांन्या व्याख्यानाच्या वेळीं श्रुति लावून दाखवण्याचें कार्य ते नेहमी करात. तंबोरा करताना दांडी व भोपळा यांचें एकमेकांशीं प्रमाण कसे ठेवावें

याचे प्रयोग त्यांनी मिरजेस हुसेनखां मेस्ली यांच्याबरोबर केले होते. खांसाहेबांसारखे उत्तम, सुरीले व सारख्या जवारीचे तंबोरे मला दुसऱ्या कोणत्याहि गवयाजवळ ऐकावयास मिळाले नाहीत. तवलासुद्धा चाटे-थापेला सारखा सुरांत वाजेल याचीहि अनेक प्रयोग करून त्यांनी गुरुकिळी शोधून काढली होती.

शिष्यांबरोबरच कांही सनई वाजविणाऱ्यांनाहि खांसाहेबांनी शिकविले. त्यांपैकी एका सनईबाल्याचा मुलगा—माने—खांसाहेबांची गायकी हुबेहुब गातो. रेडिओबर त्याचे कार्यक्रम होतात. खांसाहेब आणखी जगते-वाचते, तर हा शिष्य चांगला तयार झाला असता. सवाईं गंधर्व किंवा सुरेशबाबू यांनी मनावर घेऊन माने यांना तालीम दिली, तर ते त्या घराण्यांतील एक चांगले गायक होतील. अखेर अखेर रोशनआरा बेगमहि खांसाहेबांजवळ शिकल्या. सुरेल, चृद्या, बारीक आवाजाच्या या शिष्यिणीलाहि विलंबित गायकीची तालीम हवी होती, असें आजच्या तिच्या गायकीचे स्वरूप पाहून वाटते. गळा खूपच चपळ असल्याने व स्वभावांतहि ‘चुलबुलाट’ असल्यामुळे विलंबित गायनांत त्यांचे मन फारसे रमत नाही. त्यामुळे ख्यालग्यायकीच्या वजनदार भारदस्तपणाचा त्यांच्यांत अभाव आहे. पुष्कळदा ‘कण’ लावण्याच्या त्यांच्या सवयीमुळे रागांचे स्वरूप शुद्ध राहत नाही. त्यांची ‘माथे तिळकधार’ ही शंकऱ्यामधील रेकॉर्ड या बाबतींत मुद्हाम ऐकावी. गायनाच्या सर्व प्रकारांत त्या चांगल्या निष्णात आहेत. सवाईं गंधर्वांचे मित्र देसाई यांच्याकडे शिकून तयार झालेल्या गंगूवाई हुबळीकर रोशनआरापेक्षा विलंबित गायनांत जास्त प्रवीण आहेत, तर तांनेंत कमताकत आहेत. नाकांत गाण्याची खोड दोर्घीनाहि आहे. गंगूवाईचे गाणे ऐकत असतांना त्यावरील सवाईं गंधर्वांचा उसा सारखा दिसून येतो. चिजांच्या शब्दांचे कसे तरी उच्चार करण्याची सवय असल्यामुळे (कानडी जिभेला हिंदीचे उच्चार फारच जड वाटू असावेत.) पुष्कळदा विरस होतो. एकंदरींत किराणा गायकी स्वरप्रधान जास्त आहे. असें असलें, तरीहि जोपर्यंत चिजांचे बोल म्हणावयाचे किराणा गायकगायिका सोडीत नाहीत, तोंपर्यंत कसे तरी शब्द म्हणण्याच्या धोरणांत काय स्वारस्य भरले आहे, तें कळत नाही. ‘सुधमुद्रा व सुधबानी’बद्दल आग्रह धरणाऱ्या संगीतशास्त्रामध्येहि त्यांना या बाबतींत आधार मिळणार नाही. मग ही अडाणी समजूत कायम ठेवण्यांत शहाणपणा आहे, असें मुळीच नाही. चांगलीं शहाणीसुर्तीं माणसेसुद्धा या बाबतींत ‘ख्यालग्यायनाल शब्दांची जरूर नाही’ व ‘शब्द म्हणजे स्वरांकरता खुंद्या होत’ अशीं अर्धवट साहेबांचीं मर्ते स्वतःच्या मतपुष्टर्थ्य पुढे करतात व स्वतःची सारासारविचारशक्ति खुंटीवर टांगून ठेवतात. अज्ञासुद्धा साहेब म्हणेल तें खरें असें मानणाऱ्या या भोल्या जिवांच्या मताला यामुळे किंतीसें मोल चढणार?

खांसाहेब वहीदखां यांच्या शिष्या हिरावाई बडोदेकर यासुद्धा कसे तरी शब्द उच्चारतात, परंतु त्यांच्यासारखी सुरेल स्वरांची खेच करून पद्धतशीर

अस्ताई-अंत्रा भरणारी गायिका महाराष्ट्रांतच काय, पण अखिल भारतांत सापडणे कठीण ! अगदी केसरबाई व मोगुवाईहि त्यांच्या विलंबित सुरेल गायनापुढे निष्प्रभ ठरल्या आहेत—आणि जोपर्यंत हिराबाई अशाच पद्धतीने गात आहेत तोपर्यंत ठरतील. हिराबाईचे स्वरालाप माणसाला देहभान विसरावयाला लावतात, तर केसरबाईच्या गायणाचा परिणाम अल्पकाळहि राहत नाही. शब्दांचे महत्त्व ओळ्वून जर हिराबाई गतील, तर त्यांचे गायन सर्वांगपरिपूर्ण होईल. हिराबाईमुळे आज किरणा गायकीची कीर्ति हिंदुस्थानभर पसरली आहे. गायनाकरता वर्षभर त्या सारखा प्रवास करीत असतात. हिराबाईनी आपल्या धाकळ्या भगिनीला— सरस्वती राणे यांना—स्वतः शिकवून तयार केले असून सरस्वतीबाई गातांना हिराबाईच्या गात आहेत, असा भास निर्माण करतात. बर्णांच वर्षे त्या अहळादियाखांचे पुतणे नथ्यनखां यांची तालीम घेत होत्या. पण त्या गायकीचा परिणाम सरस्वतीबाईवर झाला असल्याचे दिसून येत नाही. नथ्यनखांकडून मिळालेल्या चिजांची तालीम शुद्ध स्वरूपांत मिळालेली वाटत नाही.

अतरोलीवाले ध्रुपदिये व ख्यालिये अहळादियाखां कोल्हापुरासच दरबारगायक म्हणून स्थाईक झाले. जयपूर घराण्यांतील गायकीची त्यांना त्यांच्या चुल्यां-कडून—जहांगीरखांकडून—तालीम पोचेली होती. हे भरतीदार गवई होऊन गेले. अनवट रागांमधील असंख्य चिजा यांच्या संग्रही होत्या व त्या लिहिलेली चोपडी हे क्षणभरहि कोणाला देत नसत. यांचे गाणे अप्रसिद्ध रागांचे व समजाण्यास अवघड असल्यामुळे महाराष्ट्रांतील बहुजनसमाजास यांचा परिच्य अगदी अलिंकडे अलिंकडेच झाला होता. त्यांच्या शिधियर्णीमध्ये केसरबाई केरकर व मोगुवाई चांगल्या तयार झाल्या आहेत. दोर्धींची आलापी व तनयत वाखाणण्यासारखी आहे. केसरबाईचा दमश्वास भरपूर व गाण्यांतहि सहजता त्यांना अति मेहनतीने प्रास झाली आहे. यांच्या गायनांतील स्वरविस्तार चिजांच्या स्वररचनेला धरून होत नसल्यामुळे (विशेषतः तानांमध्ये) रागांचे स्वरूप शुद्ध राहत नाही. या दोर्धींनी दिलेत्या रेकॉर्डसमध्ये याबद्दल भरपूर पुरावा उपलब्ध आहे. चुकीची तालीम मिळाल्यामुळे व स्वरज्ञानाचा अभाव असल्यामुळे असल्या चुकीच्या विस्ताराल ‘विद्रूचापूर्ण गाणे’ असें म्हणणारे लोक शब्दांचा दुरुपयोग करीत आहेत. जयपूरचे प्रख्यात ध्रुपदगायक वजीरखां यांनी एकदा संतापाने ‘तुम्ही ख्यालियांनी ताना मारून आमचे राग विघडवून टाकले आहेत !’ असे उद्गार कै. बझेबुवांजवळ काढले होते, ते यावरून सार्थे वाटतात. रागांच्या नियमांना व स्वरूपाला धरूनच जो गायक उत्तम फिरत करील तोच कसवी, तोच विद्रून ! मग तो अलादियाखां असो, वा हददूखां असो. अहळादियाखांच्या अंध चाहत्यांनी त्यांची अज्ञानाने भरमसाट तारीफ करून त्यांचे मोल वाढवून त्यांना अन्याय केला आहे. स्वरज्ञानी या गलत तानबाजीला काढीचीहि किंमत देणार

नाही. मंजीखां, निवृत्तिबुवा वगैरेसारख्या शिष्यांनाहि अशीच चुकीची तालीम मिळाल्यामुळे तिचें लोण मंजीखांचे शिष्य मलिकार्जुन मन्सूर यांच्यापर्यंत प्रोचले आहे. खांसाहेबांच्या बंशजांपैकी आता फक्त भुर्जीखांच गातात. भुर्जीखांनंतर या बंशांत तरुण गायक कोणीच नाही, हें एक कटु सत्य आहे. अल्लादियाखांनी शिष्यांनी—इतकी मेहनत जर आपल्या नातवावर घेतली असती, स्वतःच्या मुलावर—मंजीखांवर—घेतली असती, तर आज त्यांचा बंश गाता राहिला असता आणि साडेतीनशे वर्षांची परंपरा अवाधित ठिक्कन राहिली असती. मुंबईला वामनराव सडोलीकर याच घराण्यांतील गायकी गातात. निवृत्तिबुवांपेक्षा वामनराव गाण्यांतील रस जास्त ओळखतात, ही आनंदाची गोष्ट आहे.

मंजीखांनी मात्र मन्सूर यांना उत्तम तालीम दिली व त्यांच्या मोळ्या सुरील्या गायकीचा ठसा मन्सूरांच्या गाण्यावर पूर्णपणे उमटला आहे. दुर्दैवाने मंजीखांना लवकर मृत्यु आला. तो आला नसता तर आज सही सही दुसरा मंजीखां त्यांनी निर्माण केला असता. स्थियांत केसरबाई, मोगुबाई व पुरुषांत मलिकार्जुन हे दोनतीन या घराण्याचे पहिल्या दर्जाचे गायक आज आहेत. मोगुबाई आपल्या कन्येला तयार करीत असल्यामुळे तोहि वंश चालू राहील. केसरबाईचे गाणे मात्र त्यांच्या बरोबरच जाईल. स्थियांनी गाणे शिकवून नये या नियमाला इतिहासांत मोगुबाई या हिराबाईप्रमाणे आणखी एक अपवाद आहेत.

मंजीखांनी सात वर्षे गाणे सोडले होतें. कां, तर कधी कधी रहिमतखांच्या हुंकारयुक्त आलापांच्या उपजा मनांत भरल्यामुळे त्या ते स्वतः घेत, आणि तें वडिलांना आवडत नसे. ‘दुसर्याचें गाणे’ गाऊं नये असा त्यांचा सनातनी आग्रह होता, तर तें गाणे आवडते म्हणून गातों असा मंजीखांचा आग्रह होता. परिणाम—मंजीखांनी सात वर्षे स्वतःलासुद्धा गाणे ऐकविले नाही! गवयांच्या आयुष्यांतील ऐन तारुण्यांतील उमेदीचीं सात वर्षे समंजसपणाच्या अभावीं फुकट जावीं म्हणजे काय? वडिलांनी तरी बयाचा, मायेचा, आतऱ्याचा समंजसपणा दाखवावा? तेंहि नाही! आजूवाजूल्या चुगलखोर लोकांनी या वितुष्टांत आणखी भर घातली. शेवटीं बापूसाहेब कागलकरांनी मंजीखांना शपथ मोडून गायला लावले. मंजीखां मुंबईस येऊन राहिले. रैस लोकांच्याकडे एकदेन ताल्मी मिळाल्या, पण त्यावर प्रपंच कसा चालणार? त्यांत थोरल्या खांसाहेबांच्या लबाड स्नेहांनी मुंबईत मंजीखांची खूपच बदनामी करून ठेवली होती. बडील केसरबाईना तालीम देत होते. “माझ्याजवळ पैसा असता, तर खांसाहेबांना पगार देऊन केसरबाईसारखी तालीम मीं घेतली असती” असें चिडून अनेकदा त्यांनी माझ्याजवळ उद्धार काढले आहेत. पण मिळालेल्या विद्येवर कसरत करून त्यांनी रहिमतखां व अल्लादियाखां यांच्या गायकीचा सुंदर मिलाफ आपल्या गायकीत केला होता. गायनाच्या सर्व प्रकारोत—मग तें भ्रुपद असो, तो ख्याल असो, ठुंबरी गश्छल

असो, भावगीत असो—त्यांनी मेहनतीने प्रावीण्य मिळविले होतें. अशा स्थिरीत देन तीन वर्षे काढल्यावर ‘मुंबई म्युझिक सर्कल’ मध्ये जेव्हा मंजीखांचे पहिले गाणे झाले, तेव्हा हा सुरीला व चतुरस गायक आख्या मुंबईला माहीत झाला. बळूऱ्हेस्टकी लॉजमध्ये खांसाहेबांचा बसंतकेदार ऐकल्यावर केसरबाईनीसुद्धा मंजीखांपुढे तंबोरा ठेवून नमस्कार केला. मात्र श्रोते खूष होत असतांना आणखी किती तऱ्हेने गाऊन त्यांना अधिक खूष करून म्हणून खटपट करणारे मंजीखां चीज लवकर संपवण्यास तयार नसत. त्यामुळे अति गोड खायला घातल्याचा परिणाम मैफलीवर झालेला दिसून येई. अल्लादियाखांच्या थोरल्या मुलाचा कॉलेजमध्ये शिकत असलेला मुलगा फटाक्याची दाळ करीत असतां स्फोट होऊन भाजल्यामुळे वारला, त्या वेळी त्यांच्या मुक्काम मंजीखांच्या घरी दोनतीन महिने होता. तेव्हा काय ती मंजीखांना थोडीशी तालीम पुन्हा मिळाली, तेवढीच !

खांसाहेबांचे शिष्य केशवराव शाळिग्राम यांची पुतणी पद्मा, केशवरावांनीच तयार केलेली, मोठी ढंगाने रसीले गाणे गाते. उत्तर हिंदुस्तानी गायकांचा घेतलेला थोडासा तऱ्हेवाईकणा सोडल्यास पद्माचे गाणे—विशेषतः दुमरी-दादरे—ऐकण्या-सारखे आहेत. पंजाबी मुरक्या व हरकती तिने चांगल्या कंठगत केल्या आहेत.

या घराण्यांत हैंदरखांच्या शिष्या कोल्हापूरच्या लक्ष्मीबाई जाधव, बडोदा दरबारच्या गायिका, अति मेहनत करून तयार झाल्या आहेत. यांचे श्रेय हैंदरखांनाहि आहे. ‘बायाका’ कोल्हापूरच्या राहणाच्या असून गायणाच्या आवडीने व अस्यंत विकाईने स्वतःचा न लवणारा गळाहि त्यांनी लवविला, हैं स्फृहणीय आहे. आजहि त्या मुंबई रेडिओस्टेशनवर गातात. आवाज लागला तर यांच्या गायण्यांत रंग चांगलाच भरतो. मुंबईस हैंदरखांनी चंदाबाई नावेंकर यांस चांगलेंच तयार केले होते—पण प्रमंचांत पडल्यावर त्यांचे गाणे सुटले तें सुटलेंच ! याच घराण्यांतील अहमदखांचे शिष्य मोहनराव पालेकर यांनी मुंबईस रतन पै नांवाच्या एका मुलाला चांगलेंच तयार केले आहे.

पझा शाळिग्राम यांच्या बरोवरीच्या शांता आपटे ‘पैसाफंड मेळ्यां’त पूर्वी होत्या. त्यांच्या बंधूंनी—वाबुराव आपण्यांनी—अस्यंत कष्ट करून त्यांना संगीताचे शिक्षण दिले. पंदरपूरकरबुवांपाशी त्यांचे शिक्षण झाले. बुवांनी त्यांना चांगले शिक्षण दिले. पण त्यांच्या शिक्षणांत बुवांनी जोरकस गायणाच्या आहारीं जाऊन शांताबाईच्या गोड आवाजाची हत्या केली. ‘प्रभात’मधील वित्रपटांत काम करीत असतांना केशवराव भोळे व मा. कृष्णराव यांच्या शिक्षणाने शांताबाईच्या मूळ आवाजाची जोपासना होऊन त्यांच्या आवाजाची गोडी राखली गेली व आपल्या मधुर गायनाच्या जोरावर त्यांचे नांव आसेतुहिमाचल गाजले. नंतर शांताबाई नारायणबुवा थिटे (पंदरपूरकरबुवांचे गुरु) यांच्याकडे शिकू लागल्या. तरी त्यांच्या गायनावर हळी. थोडी ओंकारनाथ ठाकूर यांच्या गायनाची व दाक्षिणात्य

संगीतपद्धतीची छाप पडली आहे. शांताबाईचें मैफलींतील गाणे त्यांच्या मेहनतीच्या मानाने रंगत नाही. गायनाच्या हेतुविषयीच्या त्यांच्या कल्पनाच चुकीच्या असाव्यात. पड्डा शाळिग्राम यांच्या गायणांत जो रंग आणि ढंग आहे, तो शांताबाईमध्ये नाही. आपल्या श्रोत्यांना खूप करणे हें गायकाचें पहिले कर्तव्य आहे, हें जेव्हा शांताबाईना पटेल, तेव्हा मैफलीमध्ये रंग भरण्याची कुवत व हुशारी त्यांच्यांत आहे हें त्यांच्या चित्रपटांतील गायणावरून स्पष्ट झाले आहे. चार तंबोन्यांपेक्षा गायकीचा चतुरखपणा मैफलींत जास्त उपयोगी पडेल, हेंहि त्यांस पटण्यास हरकत नाही.

आग्रेवाले नथथनखांचे चिरंजीव विलायत हुसेन १९२१ सालींच मुंबईस येऊन राहिले. त्यांनी इंदिराबाई वाडकर, श्रीमती नावेंकर, सरस्वतीबाई फातरफेकर यांना शिकविले. इंदिराबाई विलायत हुसेनखांची गायकी सहीसही गातात; परंतु अंगी सभाधीटपणा नसल्याने विद्येच्या मानाने यांचे नांव झाले नाही. सरस्वतीबाई व श्रीमतीबाई यांचे आवाज ख्रियांच्या मानाने ढाले असून त्या खूप जोरकसपणे गातात. विलायत हुसेन यांनी आपले भाचे खादीम हुसेन यांस शिकविले असून हळी मुंबईस खादीम हुसेन यांच्याकडे पुष्कळ शिष्य-शिष्यिणी तालीम घेत आहेत. पण त्यांच्या शिष्यवर्गांत यश मिळविले तें ज्योत्स्ना भोळे यांनी. खादीम हुसेननंतर फैयाजखांचे शिष्य मरहुम बशीर महंमद, तानरसखां घराण्यांतील इनायतखां व ग्वालहेर घराण्यांतील बशीरखांचे शिष्य घम्मणखां यांच्याकडे हि ज्योत्स्नाबाईंनी तालीम घेतली आहे. रेडिओवर आज ज्योत्स्नाबाईंनी आपले स्थान अढळ ठेवले असून पुष्कळ कीर्ति मिळविली आहे. सुरीला गोड वारीक आवाज, दाणेदार ल्यकारी तान, भावनापूर्ण सार्थ शब्दोच्चार हे यांच्या गायनाचे विशेष होत. ख्याल-गायनांत स्वरांची खेच करून अस्ताई-अंत्रा भरण्याची कला अजून पूर्णशाने त्यांनी कंठगत केली नाही. तेवढी उणीव दूर केल्यावर त्यांचे गाणे सर्वांगपरिपूर्ण होईल.

अलूताफ हुसेनखांचे शिष्य व विलायत हुसेन यांचे शिष्य अजमत हुसेन मुंबईस असून खूप तयार गातात. त्याची तान व बोलतान श्रवणीय आहे. एकंदर पाहिले तर फैयाजखांच्या अतामहंमद, अजमतहुसेन वौरे सर्व शिष्यांनी खांसाहेबांचे स्थायी गाणे फारसे उचलले नसून त्यांचे तयारीचेंच गाणे सर्वांनी जास्त प्रमाणांत उचलले आहे. फैयाजखांची भरदार ‘नोमतोम’ एकांतहि दिसत नाही.

गेल्या पंचवीस वर्षांत फैयाजखां व मंजीलां हे दोन उत्तम गवई महाराष्ट्रांत झाले. फैयाजखां मराठी रियासतींत नोकर असल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रीय म्हणण्यास हरकत नाही. फैयाजखां रंगीले घराण्यांतील गायक घराण्याचें नांव सार्थ करीत आहेत. गंभीर ढाल्या आवाजाने एखाद्या रागाची ‘नोमतोम’ सुरु केल्यावर रागाचे वजन श्रोत्यांच्या कानांवर पळू लागते न लागते तोच एखादा धमार त्यांत सुरु करून,

बोलउपजा व बोलतानांची सरवती करून, निरनिराळ्या प्रकारे 'तिच्ये' घेऊन खांसाहेब मंजेत जेव्हा समेवर येतात, तेव्हा श्रोत्यांच्या वृत्ति उत्साहित होतात. नंतर त्याच रागांतील एखादी चीज ढंगाने म्हणून मैफर्लीत ते रंग भरू लागतात. अस्ताई-अंत्रे सार्थ शब्दोच्चारांनी नटवून म्हणण्यांत खांसाहेब कुशल आहेत. श्रोत्यांवरील आपल्या गायनाची पकड केव्हाहि सैल होऊ न देतां त्यांच्या मनाला आपल्या स्वरालापांनी, बोलतानांनी छुलवीत ठेवण्याचे कसब भास्करबुवानंतर फैयाजखांमध्येच मला दिसले. चीज ऐन रंगांत संपवण्याचे त्यांचे धोरण अचूक असते. अजूनसुद्धा वय झाले, तरी खांसाहेबांच्या गायकीचा पीढ गेला नाही.

रामकृष्णबुवा बुझांच्या मृत्युमुळे महाराष्ट्रांतील सणसणीत आवाजाचा भरतीदार गर्वई गेला. अनेक ठिकाणी हिंडून त्यांनी तन्हतन्हेच्या चिजा गोळा केल्या होत्या. निसार हुसेनखां, इनायतखां, सादिक अली, वजीरखां ध्रुपदिये, मनरंग, कवालबच्चे इत्यादि गर्वई धराण्यांतील निरनिराळ्या रागांतील अस्ताई-अंत्रे त्यांना याद होते. त्यांचे रागज्ञान चांगले असल्यामुळे अल्डादियावांहि त्यांना वचकून असत. त्यांच्या गव्यावर खालहेरशिवाय इतर अनेक गायकींचे संस्कार झाले होते. संबंध हिंदुस्थान पालथा घातला असल्यामुळे अव्वल दर्जाचे गायक व गायिका त्यांनी ऐकल्या होत्या. या अनुभवामुळे मैफर्लीत रंग भरून कसें गावें, हें बुवांना चांगले माहीत होतें. त्यांच्या आवाजाचा झोत, गमकी तानेचा गडगडाट ऐकला म्हणजे आजचे नाजुक आवाजाचे गायक मनांत भरत नाहीत. केसराई, तानीबाई साखळकर, दत्ताबाई, तुंगासानी या गायिका बुवांनी तयार केल्या. त्याप्रमाणेच केशवराव भोसले, पेंदारकर, कागलकरबुवा, चिरंजीव शिवरामबुवा, गुरुराव देशपांडे, हरिमाऊ घांग्रेकर त्यांच्याकडेच शिकले. त्यांपैकी शिवरामबुवा व कागलकर चांगले गातांत. शिवरामबुवा वेळगांवाबाहेर पडत नसल्यामुळे त्यांची ओळख महाराष्ट्राला फारशी नाही. पण कागलकर व गुरुराव रेडिओवर वारंवार गातात; त्यामुळे बुवांची गायकी ऐकावयास मिळते. मुंबईच्या रेडिओ स्टेशनचे डायरेक्टर बुखारी बुवांचे फारच चाहते असत. त्यामुळे महाराष्ट्राला बुवांचे गाणे मुंबई रेडिओवर १९४०-४१ सालीं सतत ऐकावयास मिळाले. मरेपर्यंत बुवांचा संगीत-व्यासंग चालू होता. बुवांनी अनवट रागांतील निवडक चिजांचे दोन संग्रह छापून प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांतील बहुतेक चिजा श्रवणीय असून त्यांचा प्रसार खूप झाला आहे.

मा. दीनानाथ मंगेशकर त्यांनी वजेबुवांचा गंडा बांधून पुष्कळ चिजा घेतल्या. परंतु त्यांच्या गायकीवर कथ्यकी व पंजाबी गायकीचा खरा उमटला होता. तानेची मोडणी त्यांची स्वतःची होती. आवाज मोठा पहळेदार व मधुर होता. वाणी स्वच्छ, उच्चार नाकांत, गाण्यांत भावना व रस खूप! महाराष्ट्रांत पंजाबी ढंग पसंत करून दीनानाथांची प्रथम आल्मसात् केला. 'उग्रमंगल' नाटकांतील त्यांची

प्रख्यात दुमरी 'छांडो छांडो' व पंजाबी अंगाच्यें पद 'नाथा प्रसन्न व्हा हो' वन्हाड-नागपूरने त्या काळीं फार पसंत केले. मैफलींत त्यांचें गाणे जमणे त्यांच्या लहरीवर अबलंबून असे. 'मानापमानां' तील कांही पढाना त्यांनी नव्या चाली लावल्या व त्या ते सरस गात. 'शूरा मीं वंदिले', 'भालीं चंद्र असे', 'रवि मी', 'चंद्रिका' हीं त्यांचीं गाणीं रंगभूमीवर गाजलीं. केशवरावांनंतर सणसणीत पण त्यांच्यापेक्षाहि मधुर व ढंगदार गायले दीनानाथच ! त्यांची ल्यकारी, तान, ढंगदार मुरकी, खटका त्यांच्याव्रोवरच गेलीं. त्यांनी थोडेंफार गणपतराव मोहिते यांना शिकविले, व आवाज जमला तर गणपतराव दीनानाथांची आठवण करून देतात. संगीतांत चोवीस तास रमणारा दीनानाथांसारखा गायक आता तरी दिसत नाही.

तरुण गायकांत मनोहर बरवे अग्रेसर आहेत. त्यांच्या बडिलांनीच (श्री. गणपतराव बर्वे) त्यांना शिक्षण दिले. गणपतराव भास्करबुवांचे गुरु फैजमहंमदखां यांच्याकडे शिकले होते, तसेंच समकालीन बडोद्याचे गर्वई मौलाबक्ष यांच्याकडे हि शिकले होते. मनोहरपंतांची ग्रहणशक्ति लहानपणापासून अति तीव्र असल्यामुळे वज्रबुवा, वशीरखां (हैदराबाद) यांसारख्या खालहेर घराण्यांतील गायकांचीं अनेक गाणीं ऐकून त्यांची गायकी त्यांनी पुष्कळच आत्मसात् केली होती. मनोहरपंतांचा आवाज वारीकच असून सुरेल आहे. अस्ताई-अंत्रा भरण्याची तरकीब आकर्षक असून आलापी व स्वरांची खेच ते चांगली करतात. रागांचे चलन विस्तार करतांना शुद्ध ठेवण्याची दृष्टि अचूक असून तें कसबाहि त्यांना चांगले साधले आहे. त्यांच्या ताना अजून कसदार यावयाला हव्यात, असे वाटते. कित्येकदा गाण्यांत सहजपणा साधण्याकरता गायक स्वराचा पीढ व कस विसरतो; तसें मनोहर बर्वे यांचें होऊं नये. त्यांच्याइतक्या रागकल्पना फारच थोडथा गायकांच्या स्वच्छ असतात. तानेवर आल्यावर स्वरांचा गडबडगुंडा करून त्यांत रागस्वरूपीहि गुंडाळून मोकळे होणारे गायकच जास्त ! राम मराठे या तरुण गायकाला मनोहरपंत खास तालीम देत असतात. तरुण वय असल्यामुळे रामभाऊंचे लक्ष तयारीच्या गाण्याकडे जास्त आहे. जसजशी वृत्ति स्थिर होईल तसतसे स्थायी गाण्यांत मुरून त्यांतील स्वरालपांची गोडी रामभाऊ चाखतील. रामभाऊंच्या गाण्यांत मास्तर, बडे गुलामअली वैरोंचे रंग मधूनमधून मिसळलेले दिसतात. जसजशी समज वाढेल तसतसे आपले घराण्यांचे गाणे विशुद्ध ठेवून नंतर त्यांत इतर तन्हा कशा गोवाव्यात हें त्यांना कठेल. कुमार गंधर्व या कौमार्यांपासून कीर्तिमान झालेल्या गायकाकडे रसिकांची नजर आहे. त्यांची ग्रहणशक्ति चांगली असून अनवट रागांचा व चिंजांचा अभ्यासहि चांगला आहे. फक्त स्वरमाधुर्याचें प्रेम व मैफल रंगविण्याचा अभ्यास होईल, तेव्हा पुढील कालांतील ते एक उत्तम गायक होतील. भुर्जीखांकडे तालीम घेतलेले मधुकर कानिटकर हळी खुल्या आवाजांत जोरकसपणे त्या घराण्याची गायकी गातात. मंजीखां

आज हयात असते, तर कानिटकरांचें गाणे आज निराळ्या दर्जाला पोचले असते. तीच गोष्ट करकरे या तरुण गायकाची आहे. दिनकराव अमेंबल, कानिटकर राम मराठे, करकरे (व इतर अनेक) मा. कृष्णरावांचे चाहते असून त्यांच्याकडे शिकावयास मिळावें म्हणून खूप धडपडले. पण त्यांस त्यांच्याकडे विद्या न मिळाल्यामुळे ते दुसऱ्या ठिकाणी गेले. -भास्करबुवांच्या परंपरेतील गवई म्हणून वरील विद्यार्थी तयार झाले असते, पण—! पुण्यांत कुमारी माणिक दोबरकर आ एक सुरेल व हिराबाईच्या ढंगाने गाणाऱ्या गायिका आहेत. त्यांचे शिक्षण सुरेल-बाबूकडे झाले असून हिराबाईची नक्कल त्या सहीसही करतात. ख्याल-गायनांत यांचे स्वरालप अतिशय सुरेल व मधुर होतात. डुमरी-गायनांत स्वरकामाच्या मानाने त्यांच्या ‘बोलमें बात पैदा नही होती’. सार्थे शब्दोच्चार हेहि डुमरी रंगविण्यांचे महत्त्वाचे साधन आहे, हें त्यांना माहीत असावें. पंचाक्षरीबुवांचे शिष्य बसवराज यांनी माणिकबाईना थोडी तालीम दिली आहे. पण आज माणिकबाई त्यांचे गाणे गातात असें दिसत नाही.

बसवराज एक मधुर आवाजीचे गायक आहेत. चिजांचा संग्रह ते चांगला राखून आहेत. त्यांच्या गायकीलाहि अद्याप कस यावयाचा आहे व रागस्वरूपावरहि त्यांचे विस्तार करतांना असावें तितके लक्ष असत नाही. त्यामुळे बिलावलापासून गौडमल्हार त्यांना निराळा ठेवतां येत नाही. कोणा चांगल्या जाणकार रागी गवयाची तालीम ते घेतील तर चांगले गायक होतील. सवाई गंधर्वांनी तयार केलेले भीमसेन जोशी यांनी आपल्या गुरुची लक्ख चांगली उच्चलली आहे. एकंदरीत मनोहर बर्वे, बसवराज, राम मराठे, कुमार गंधर्व, करकरे, जोशी, कानिटकर, बापूराव पलुस्कर या तरुण गायकांकडे महाराष्ट्र आशेने पाहत आहे. आपण गवई बनलो असें यांनी मानून नये. खरा गवई हा मरेपर्यंत वृत्तीने खरा शागीर्दच असतो.

लावणी गायनांतील मुरब्बी म्हणून गजलेल्या सुंदराबाई वृद्ध जाल्या आहेत. १९२१ ते १९३५ सालपर्यंत सुरेल व गोड गाण्यावद्दल सुंदराबाईचे नांव आसेतुहिमाचल दुमदुमत होतें. लावणीब्रोवरच टुमरी, दादरे, गळल, कवाली व भजनें या सर्व गायनप्रकारांत त्यांनी प्रावीण्य मिळविले. सुंदराबाईना महाराष्ट्राची गोहरजान म्हणण्यास हरकत नाही. लावण्यांमध्ये ‘खुण वाळपणांत’, ‘सखे नयन कुरंग’, ‘कठिण बडोयाची चाकरी’, ‘भोळा दिसला मशी’, दाढऱ्यामध्ये ‘बारी उमर लरकैया’, ‘कल्ल मुझे कर डाला रामा’ (सत्य वदे वचनाला नाथा), ‘दिल बेकरार तूने’ (कशी या त्यंजूं पदाला), भजनांत ‘राधेकृष्ण बोल’, ‘मोरा बन्सीवाला कान्हा’ वरै सुंदराबाईनी रेकॉर्डमध्ये दिलेली, मैफरींत व रेडियोवर लोकग्रिय केलेलीं गाणीं अविस्मरणीय आहेत.

धारवाडचे रहिमतखां सोडल्यास महाराष्ट्रांत अव्वल दर्जाचे तंतकार नव्हते व नाहीतच. रहिमतखां मात्र वृद्धापकालींसुद्धा सतार खूप ल्यकारीने व तयार

वाजवितात. हामींनियमवादनामध्ये टेंब्यानंतर कोरगावकर यांनी असामान्य यश मिळविले, यांत शंका नाही. तबलियांमध्ये कोल्हापूरचे बळवंतराव रुकडीकर हे वजनदार हाताचे तबलिये होऊन गेले आहेत. ख्यालाचे विलंबित ल्यांतले ठेके वजनदार लावण्यामध्ये हिंदुस्थानी तबलियेहि ल्यांच्यापुढे टिकणार नाहीत. मियाजान, कालेखां, अळादियाखां, रजबअलीखां, अबदुल-करीमखां, फैयाजखां, मंजीखां यांची मैफलींत सुंदर साथसंगत करून त्यांनी गायकांची व श्रोत्यांची वाहवा मिळविली आहे. ‘प्रभात’च्या ‘रजपूतरमणी’पासून ‘दहा वाजतां’ पर्यंतच्या चित्रपटांमध्ये उत्तम तबला वाजवून त्या क्षेत्रातहि आपल्या नक्की वादनाची चमक बळवंतरावांनी दाखविली आहे. बळवंतरावाचे शिष्य बाबालाल यांनी ‘नवयुग’च्या चित्रपटांत कवाली व लावणीबाज अति ढंगाने वाजविला आहे. बनारसचे महशूर सनईवाले विसमिळावंधू यांनी रेडिओ व रेकॉर्ड्स् यांच्या द्वारे महाराष्ट्रांत आपले अनेक शिष्य निर्माण केले आहेत. पेटीवादनांत नवीन मनुष्य जसा इकडे टेंबे होण्याचा चंग बांधतो, त्याप्रमाणे सनई वाजविणाऱ्यांनी विसमिळावंधूचे वादन आपल्यासमोर आदर्श म्हणून ठेवले आहे. महाराष्ट्रांतील सनई वाजविणारांनी हिंदु बँडवाल्यांपेक्षा फारच उच्च आदर्श समोर ठेवल्यामुळे त्यांचे वादन वरच्या दर्जांचे झाले आहे, यांत शंका नाही.

ब्यायोलिनमध्ये गजाननराव जोडी यांचे शिष्य श्रीधर पासेंकर यांनी वाखाणण्याजोगी तयारी केली आहे. पासेंकरांच्या वाजवण्यात गोडवा व ढंग जास्त आहे. रागज्ञानांत दोघेहि सारखेच आहेत. १९४०-४२ सालांत रेडिओ ऑकेस्ट्रामध्ये पासेंकर असतांना ते कार्यक्रम भरीव होत असून, त्यांत दिनकरराव अमेंबल (वेणुवाडक) व पासेंकर यांच्यामध्ये रागविस्तार करतेवेळी होत असलेली स्पर्धा ऐकण्यासारखी असे. मात्र ऑकेस्ट्राच्या मूळ कल्पनेला ती अर्थातच विघातक होत असे. ‘प्रभात’च्या ऑकेस्ट्रामध्ये होंबळ या नांवाचे धारवाडचे वेणुविशारदहि तयार असून त्यांच्या हाताला गोडवाहि भरपूर आहे. ‘माणूस’, ‘संत सखू’, ‘शेजारी’, ‘दहा वाजतां’, ‘रामशास्त्री’ या चित्रपटांमध्ये त्यांनी त्या त्या प्रसंगी वाजवलेली मुरली प्रेक्षक विसरले नाहीत. आणखी एका मृत कलावंताचा उल्लेख केला नाही, तर मी कृतम ठरेन. प्रख्यात पखवाजी व सतारिए बरकतउल्लाखां (मैसूर) यांचे भाचे इस्माइलखां सतारिए मुंबईतच असत व भास्करबुवांच्या मागे साथीला बसत. त्यांनी आपली सतार मला प्रेमाने इतक्या वेळां ऐकविली आहे की, ते मधुर लयकारी संस्कार माझ्या अंतःकरणावर कायमचे कोरले गेले आहेत. स्वच्छ, निर्मळ व गोड हात आणि ल्यकारींत मुरलेला गततोडा त्यानंतर मला अजून ऐकावयास मिळाला नाही. विलायतखां व रविशंकर तसे होण्याची चिन्हे दिसत आहेत, एवढें खास !

संगीतशास्त्रकार व ‘लक्षसंगीत’ या ग्रंथाचे लेखक पं. विष्णु नारायण भातरवंडे

१९३६ सालीं वारत्याने हिंदुस्थानी संगीताचे एक संशोधक नाहीसे झाले आहेत. संगीतक्षेत्रांत असा संशोधक शास्त्रकार आधुनिक काळांत कोणीच झाला नाही. अनेक जुने ग्रंथ हिंदुस्थानभर हिंडून त्यांनी अभ्यासिले, व हल्लीच्या प्रचलित संगीताला आधारभूत ग्रंथ म्हणून 'लक्षसंगीत' नांवाचा श्लोकबद्द ग्रंथ संस्कृतांत लिहिला. भातखंडे स्वतः गायक असून त्यांचे गायनगुरु रावजीबुवा बेलबागकर व जयपूरचे प्रख्यात मनरंग घराण्यांतील गायक महंमद अल्लीखां व त्यांचे चिरंजीव हे होते. भातखंड्यांचे स्वरज्ञान अचूक होते. चिजांचे नोटेशन करण्यांत ते वाकवगार होते. हिंदुस्थानी संगीताचा इतिहास, श्रुतिचर्चा, रागचर्चा, आजचे प्रचलित स्वरसतक या संगीतांतील मूलभूत प्रभांची सर्वोगीण चर्चा त्यांनी आपल्या 'हिंदुस्थानी संगीतपद्धति' नांवाच्या ग्रंथाच्या चार भागांत अत्यंत मूल्यामी दृष्टीने व मार्मिकपणे केली आहे. सर्व आयुष्यच त्यांनी संगीताला वाहिले होते. मृत्यूपूर्वी संध्याकार्ये चौपाटीवर हवा खाण्यास बसले तरी तेथे ते कोणावरोवर तरी संगीतचर्चा करताना, अस्ताई-अंत्रे गाताना आढळत, इतके ते संगीताधीन झाले होते. हिंदुस्थानी संगीतांतील सुमारे अडीचरो रागांतील जुनीं ध्रुपदें, धमार, ख्याल त्यांनी सहा भागांत नोटेशनसह छापले असून त्यांची संख्या दोन हजारांवर आहे. त्यांत निरनिराक्ष्या संप्रदायांतील, घराण्यांतील दुर्मिळ अस्ताईअंत्रे आहेत. त्याशिवाय लक्खनौ व गवालेर येथे त्यांनी संगीत-महाविद्यालये स्थापिलों असून तेथे त्यांचे शिष्य संगीत शिकवितात. भातखंड्यांनी तीनचार वेळां संगीत-परिषदा भरवून अनवट रागांवर कलावंतांशी चर्चा करून त्यांतील कांहीचीं स्वरूपे निश्चित केली. आपल्या गुरुजींच्या (महंमद अल्लीखांच्या) सुमारे तीनशे चिजांचीं रेकॉर्ड्स् त्यांनी घेऊन ठेवलीं आहेत. आमच्यांतील संगीतावर चर्चा करणाऱ्या व लिहिण्या शिष्टांनी भातखंड्यांचीं पुस्तके उघडूनसुद्धा न पाहतां त्यावर अभिप्राय ठोकून भातखंड्यावर निंदेचे शितोडे उडविले आहेत, ही एक चमल्कारिक वृत्ति आहे.

भातखंड्यांनंतर 'मत्सरीकृता मूर्छना' या पुस्तिकेचे लेखक गं. भी. आचरेकरहि दिवंगत झाले आहेत. आचरेकर हे 'ट्रेनिंग कॉलेज, पुणे' येथे संगीताध्यापक होते. त्यांचे संगीताध्ययन कोणांतील बापटबुवांजवळ झाले. ते बीनहि वाजवीत. हामोनियममध्ये श्रुति वाजविण्याची व्यवस्था त्यांनी केली होती, व स्वरांतून र्हीड निघण्याचीहि कळ त्यांनी केली होती. त्यांनी तयार केलेल्या हामोनियमचे प्रात्यक्षिकहि पंधरा वर्षांपूर्वी मुंबईस करून दाखविले होते. अशा तन्हेच्या पेटीचे पेटंट घेण्यापूर्वीच आचरेकर वारले. या दोन्ही शोधांमुळे आपल्या संगीताच्या साथीला हार्मोनियम जास्ती सचा ठरला असता. भातखंड्यांच्या क्रमिक पुस्तकांचे संपादक पं. दत्तात्रय केशव जोशीहि वारले. पुण्याच्या कित्येक शाळांत त्यांनी विनामूल्य संगीत शिकविले. 'संगीतशास्त्रकार व कलावंतांचा इतिहास' या पुस्तकांत ल. द. जोशी यांनी लिहिले आहे की, "त्यांनी महाराष्ट्र शब्दकोशांत

संगीताचे सुपारे अठराशो शब्द विनामूल्य लिहून दिले आहेत. इसवी सनाच्या १३ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत श्रुति हें ध्वनीचे माप होतें; म्हणजे श्रुति ज्ञा समप्रमाण होत्या; इसवी सनाच्या १३ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंत भरतखंडभर एकच गायनपद्धति होती; रागगायन इ. स. च्या १० व्या शतकापूर्वी नव्हतें; बिलावल सप्तक मियां तानसेनच्या वेळीं प्रचारात आलें; उत्तर संगीतपद्धतीचा जनक अभीर खुषर—बगैरे प्रमेये जीं त्यांच्या लेखांत दृष्टीस पडतात तीं त्यांच्या तीन तर्पेच्या संगीताच्या व्यासंगाचे फळ आहेत.”

गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये प्रा. फडके, टेंबे, ‘एकलब्य’ यांनी संगीतविषयावर टीकात्मक व समालेचनाच्या स्वरूपाचे पुष्कळ लेखन केले. फडक्यांचे नवमत-वादावरील बरेचसे नवीन मुद्रे ‘एकलब्यां’नी १९३१ सालींच मो. ग. रांगणेकरांच्या ‘वसुंधरा’ सासाहिकांत मांडले होते. हार्मनीन्हु मुद्दा फक्त नवीन होता. विश्वद पक्षांपैकी देशांडेबंधु व टेंबे यांनी फडक्यांना दिलेलीं उत्तरे पोरकटपणाचीं होतीं. त्यांचा समाचार फडक्यांनी ‘कोळणे’मध्ये पुन्हा एकदा घेतला आहे. गायिका गोहरजान व भास्करबुवा यांच्यावरील टेंब्यांचे लेख फारच छान असून त्या असामान्य गायिकेच्या व गायकाच्या व्यक्तिमत्त्वाचे यथार्थ वर्णन त्यांनी त्यांत केले आहे. टेंब्यांच्या ‘माझा संगीत व्यासंग’ या ‘किलोंस्कर’मधील लेखमालेत पहिल्याच लेखाने वाचकांत खूप अपेक्षा निर्माण केल्या. पण पुढील लेखांत मूळ मुद्द्याला धरून फारच थोडे लिखाण आले असून इतर असंबद्ध मजकूर, तन्हेवाईक एकांगी मतें खूप आहेत. निरनिराळ्या गायकीमधील फरक दर्शविताना निव्वळ उपमा-उत्पेक्षांवर टेंब्यांनी भर दिल्यामुळे वाचकाला त्या तुलनेचा यथार्थ ओध होत नाही. या लेखनपद्धतीवर फडक्यांनी ‘झंकारे’मधील आपल्या ‘मैफल’ या सदरांतील तिसन्या लेखांत नांव न घेतां समर्पक टीका केली आहे; व संगीतावर ‘शेरेबहादरी’ गाजविणाच्या टीकाकारांवर ते तुटून पडले आहेत. फडक्यांच्या अहादियाखांवरील लेखांतील त्यांच्या गायकीवरील वर्णनाशीं माझा मतभेद आहे; तरी पण फडक्यांच्या लिखाणांतील मतें व सिद्धांत टेंब्यांच्यापेक्षा जास्त साधार व निश्चित आहेत. ‘एकलब्यां’चे लिखाण ए. जी. गार्डिनरच्या पद्धतीवर ज्ञाले असून त्या काळी ही लेखमाला अत्यंत लोकप्रिय ज्ञाली होती. त्यांतील मंजीखांवरील लेख सर्व दृष्टीने वाचनीय आहे.

गेल्या पंचवीस वर्षांच्या अनुभवाने हें स्पष्ट ज्ञाले आहे की, आधुनिक पद्धतीने चालविलेल्या गायनसंस्थांनून गवई निर्माण होत नाहीत. या अनुभवाला बापुराव पलुस्करांसारख्याचा अपवाद सोडावा लागतो. शिष्याला संगीत गुरुमुखाने रोजच्या रोज चावयाचे असतें. पाठ आपल्यासमोर बोरबर येईपर्यंत म्हणून घ्यावयाचा असतो. नोटेशन अत्यंत माफक प्रमाणांत उपयोगी पडतें. गुरुमुखच खरें! गुरुने गवई होण्यास लायक असे विद्यार्थी निवडून त्यांना स्वतः कर्मीत कमी पांच वर्षे तालीम

देऊन मग दुसरे घ्यावेत. खोणीरभरती विद्यार्थ्यांतून गवई तयार होत नाहीत. हल्ळीच्या 'गांधर्व महाविद्यालऱ्यां'तून, 'भारत-गायन-समाजां'तून, लखनौच्या 'मेरिस कॉलेज'मधून पांचसुद्धा गवई गेल्या पंचवीस वर्षोत तयार झाले नाहीत. झाले असते तर आज संगीत-समित्यांना गायकांची उणीव भासली नसती. संगीताच्या विद्यार्थ्यांने इतर व्यवसायांशी चुंबाचुंबी करू नये, एका संगीताचाच ध्यास घेतला पाहिजे. भास्करबुवा, वझेबुवा, बाळकृष्णबुवा यांनी विद्यार्थिदरोंत दुसरा कसलाच ध्यास घेतला नव्हता. एक संगीत आणि आपण हीच त्यांची दिनचर्या होती. हल्ळीच्या साधनांत ग्रामोफोन रेकॉर्डम् व रेडिओ ही शिक्षणास चांगलीं साहाय्यभूत होतील. पण त्याकरता चांगल्या गायकांच्या शैक्षणिक रेकॉर्ड्स घेतल्या पाहिजेत; पं. रातंजनकरांनी दिलेल्या कोलंबियामधील रेकॉर्ड्सप्रमाणे नव्हेत. उपलब्ध असलेल्या रेकॉर्ड्समध्ये हिराबाई, वझेबुवा, अबदुल करीमखां, अजमत हुसेन, फैयाजखां, निसार हुसेनखां, झोराबाई आग्रेबाली यांच्या कांही रेकॉर्ड्स चांगल्या आहेत. सतारीमध्ये विलायत हुसेन, सरोदमध्ये माहीयरचे अल्लादियाखां यांच्या, सनईमध्ये बिसमिहां, विचित्र वीणामध्ये अबदुल अझीझ व तबल्यामधील मुमताज्ज दुसेन व थिरकवा यांच्या रेकॉर्ड्स उत्तम आहेत. दुमरी, दादरा, गझलमध्ये सुंदराबाई, जोहराजान, अखतरी फैजाबादी, इंदुबाला, रसूलनबाई, सिद्धेश्वरी (बनारस), बडे गुलाम अल्ली, बरकत अली (नगीन्याचे), अफजल हुसेन, रौफ (हैदराबाद) यांच्या बहुतेक रेकॉर्ड्स अप्रतिम आहेत. महाराष्ट्रांतील विद्यार्थ्यांनी या रेकॉर्ड्स वारंवार ऐकल्या पाहिजेत व रेडिओवर या कलावंतांचीं गारींहि अर्थातच वारंवार ऐकलीं पाहिजेत.

उत्तांदांनी शिष्याला संगीताची तास्तिक बाजू, रागरागिण्यांची रूपें, वर्ज्यावर्ज्यांचे नियम समजावून दिले पाहिजेत. स्वरज्ञानांत व तालांत त्याला तरबेज केले पाहिजे. आपण काय गात आहोत, त्यांत कुठे, काय चुकते आहे, वगैरेची जाणीव त्याला स्वरज्ञानाने होत राहील. शिष्याच्या आवाजाची जोपासना करवून त्याचा आवाज सुरेल व मधुर होण्याविषयी आग्रह धरला पाहिजे. संगीताला शब्दांची जरूरी नाही, असल्या एकांगी हेकट मतांपासून त्याला अलिस ठेवले पाहिजे. मैफर्लींत आपले गाणे रंगतीने कसें अदा केले पाहिजे, आणि कंटाळा येण्याच्या आधी चीज बंद करण्याचे धोरण कसें राखावें, यासंबंधीचे व्यावहारिक ज्ञान त्याला दिले पाहिजे. संगीताचा बुद्धीपेक्षा अंतःकरणाशीं जास्त संबंध असून, संगीतकला ही अंतःकरणास रिजिविणारी कला आहे, हा मूलभूत सिद्धांत त्याच्या मनावर ठसविला पाहिजे. संगीताचा हा मूळ हेतु विसरून नुसत्या विद्वतेच्या नाढीं जे गायक लगतात ते श्रोतांना व स्वतःला शीण देतात. संगीताचा हा मूळ हेतु ध्यानीं नेहमी वागविला म्हणूनच महाराष्ट्रांत रहिमतखां, अबदुल करीमखां, भास्करबुवा, भाऊराव कोलहटकर, बाल्यांधर्व, हिराबाई, सुंदराबाई यांचीं नांवे सर्वतोमुखीं झालीं आहेत, हें स्त्य महाराष्ट्रांतील गायक व. त्यांचे शिष्य जेव्हा ध्यानांत घेतील, तेव्हाच महाराष्ट्रांत

अस्सल कलावंत निर्माण होतील. वरील गायकांनी आपल्या मैफलींदून, नाटकांतून आपल्या कंठमाधुर्यांच्या व ढंगदार गायकींच्या जोरावर महाराष्ट्रांत बहुजनसमाजाला उच्च संगीताची गोडी लावली आहे. लावणीप्रिय महाराष्ट्राची ही प्रगति अभिमानास्पद नाही असें कोण म्हणेल ? आज असलेली गायकांची उणीव भरून काढणे हयात असलेले गवई व त्यांचे शिष्य यांच्या सर्वस्वी हातीं आहे. महाराष्ट्र त्यांच्याकडे आशेने पाहत आहे.

टप्पा गायन

पंजाबांत उंटावरून जाणारे प्रवासी गाणीं
गात असत. हीं लोकमीते खुल्या

हवेंत गायलीं जात असल्यामुळे त्यांच्या गायनांत जोम, उत्साह, ढंग दिसून येई. हीं गाणीं अर्थात् पंजाबी भाषेंत असत. ह्याच गीतांना कोणी पहाडी गीतें असेहि नांव देतात. लखनौचे नवाब असफउद्दौला (इ. स. १७७६ ते १७९७) यांच्या पदरीं गुलाम रसूलखां म्हणून एक विख्यात ख्यालगायक होते. यांना गुलाम नवी नांवाचा मुलगा होता. हा बडिलांकडे ख्यालगायन शिकून तयार झाला. त्याचा आवाज अतिशय पातळ, चपळ होता. त्या आवाजाच्या भरीस पडला असतांना ख्यालगायनांत किंतीहि ताना मारल्या तरी त्यांच्या मनाचे समाधान होईना. पंजाबांत प्रवास करीत असतांना त्याने वरील उंटावरील प्रवाशांचीं मधुर, उत्साहवर्धक, निराळ्याच चपळ ढंगांचीं गीतें ऐकलीं, आणि त्यांच्या मनांतलीच गोष्ट त्याला सापडली. तीं गीतें त्याने प्रवाशांकडून शिकून घेतलीं. त्यांतल्या उलटसुलट हरकती, गिटकड्या, आलपाणंचे चपळ झमझमे त्यांच्या मनांत भरले. पंजाबी भाषाहि त्याने शिकून घेतली. त्या भाषेंत ख्यालगेय रागांतील भूप, खमाज, काफी, देस, भैरवी, शिंझोटी, काळिंगडा, सिंधु हे राग निवङ्गन त्याने गीतें रचलीं; या रागांचे स्वर त्या ऐकलेल्या नवीन गायकीच्या जातीने लावण्याची कसरत करून टप्पा हा एक गायनाचा नवाच प्रकार त्याने सुरु केला. या मजेच्या तानगिटकड्यांनी त्यांच्या चपळ गव्याला पुष्कळच खाद्य मिळाल्यामुळे मेहनतीने या लोकगायनाला एका निराळ्याच रोशनीची जोड त्याने करून दिली. गुलाम नवीने आपले 'शौरी' हें नांव सदारंग, अदारंग, मनरंग, हररंगाप्रमाणे गीतांच्या शेवटच्या चरणामध्ये गुंफले. कांही गीतें त्याने पंजाबी आणि ब्रजमिश्र अशा भाषेंतहि रचलीं आहेत. हा प्रकार त्याने तर आपल्या हयातीत लोकप्रिय केलाच, पण त्याचे शिष्य व

शिष्यांचे शिष्य यांनीहि या गायनास लोकप्रियता व प्रतिष्ठा मिळवून दिली. ख्यालाप्रमाणेच ही शौरीमियांची टप्पागायकांची परंपरा ख्यालनौदून पसरत-पसरत पूर्वेकडे बंगलालपर्यंत व पश्चिमेकडे पंजाब प्रांतात पसरली. पंजाबी लोकांनी आपल्याच भाषेंतील या उन्नत अशा अवस्थेला गेलेले मूळचें आपलेच लोकगायन घटकन् स्वीकारले यांत नवल कसले ? या गायनप्रकारासंबंधाने भारतीय संगीताचे अभ्यासी कॅ. विलियर्डसाहेब लिहितात :

“ Songs of this species (Tappa) are the admiration of Hindustan. It has been brought to its present degree of perfection by the famous Shoree, who in some measure may be considered its founder. Tuppas were formerly sung in very crude style by the camel-drivers of the Punjab, and it was he who modelled it into the elegance it is now sung with. Tuppas have two Took (i. e. parts) and are generally sung in the language spoken at Punjab, or a mixed jargon of that and Hindi. They recite the loves of Heer and Ranjah equally renowned for their attachment and misfortunes and allude to some circumstances in the history of their lives.”

पंजाबमध्ये घडलेली हीर आणि रांजा ही प्रेमकथा लैला-मजनूंप्रमाणेच लोकप्रिय आहे, आणि कवींच्या व शाहीरांच्या काव्याचा ती कायमचा विषय बनून गेली आहे. हीं हीर-रांजाचीं प्रेमगीते टप्प्यांच्या अंगाने गाइलीं जातात तेव्हा श्रोते मंत्रमुख होऊन जातात असा अनुभव आहे. या प्रेमकहाणीवर दोन-तीन चित्रपटहि निघाले आहेत, आणि त्यांतील संगीत टप्पा ढंगाचें असून अंतःकरणाला जाऊन मिडणारे आहे. टप्प्यांत अस्ताई व अंत्रा हे दोनच ‘तुक’ म्हणजे मुख्य भाग असतात. पंडित भातखंडे लिहितात : “ टप्प्याचें गायन ख्याल व धृपदापेक्षा अधिक संक्षिप्त असते. टप्पे सर्व रागांत नसतात. ख्यालांच्याच कांही तालांत टप्पे बहुधा गातात. प्राचीन रागिणीपैकी भैरवी, खमाज, चैतागौरी, काळिंगडा, देश व सिंधु या रागिणीत टप्पे असतात. टप्प्यांची रचना आधुनिकच म्हणतां येईल. काफी, झिझोटी, पिल, बरवा, मारु, यमनी वैरे आधुनिक रागांत टप्पे पुष्कळ असतात. आपल्या येथे अशी दृढ समजूत झालेली आहे की टप्पे सदा शुंगाररसांतच असले पाहिजेत, पण तसें कांही नाही. हव्या त्या रसांत टप्पे रचन्यास हरकत दिसत नाही. या गीतांची गति शीघ्र व प्रकृति क्षुद्र असल्यासुळे त्यांच्या धोरणाने पद्धरचना करावी लागते, इतके मात्र खरे आहे. ज्यांत गंभीरता हवी असते तसलीं ईश्वरोपासना वैरेविषयक गीते टप्प्यांच्या रीतीचीं केल्यास शोभणार नाहीत हें उघड आहे. संगीताचें प्रधान कार्य स्मृतिउद्दीपन हें आहे. म्हणून जे स्वर कानीं पडल्याने अंतःकरणांत महान्, उन्नत, प्रशांत, विराट् भावांचा

उदय होईल, तेच भक्ति व उपासना यांस योग्य स्वर होतील. टप्प्यांच्या प्रकृतीकडे पाहिले म्हणजे हीं गीर्ते हास्य, आनंद, प्रणय वगैरे लघुभावोपयोगी विशेष होतील असें दिसते. शौरीमियांच्या टप्प्यांचा ढंग (गाण्याची रीत) निराळाच असतो हें खरें आहे. त्यांत लागणारे तान, कंप, गिटकडी वगैरे प्रकार निरावेच असतात.” (हिंदुस्थानी संगीतपद्धति, भाग १ ला)

ख्यालाची विलंबित गायकी, ध्रुपदाचे सुरुवातीचे जोडयुक्त आलाप टप्प्यांत असतात. टप्प्यांच्या चिजा ठेक्याच्या ल्यीच्या दुप्पट-चौपट लर्यात बांधलेल्या असतात व अक्षरांमोवती स्वरांचे कंप, गिटकड्या, लहान ताना, झमझमे, इत्यादीची गुंफण असते. गळ्याच्या अचाट, विलक्षण, अतर्क्य पण मधुर करामतीमुळे समेवर येणे या गायनात मोठे ढंगाचे व मौजेचे असते. यांतील ‘साडू’, ‘माडू’ ‘नालवे’, वगैरे पंजाबी शब्द आम्हां महाराष्ट्रियांना खटकतात यांत शंकाच नाही. पण एकदा त्यांचे अर्थ समजून घेतल्यावर सवयीने त्यांतले माधुर्य चाखतां येते हेहि तितकेंच खरें आहे. टप्प्यांतील हरकती, गिटकडीयुक्त बोल म्हणजे ख्यालांतील लहान-लहान बोलताना महटल्यास हरकत नाही. ख्यालगायनांतील वादी-संवादीचे व आरोहावरोहाचे बंधन या अंदोलनांमुळे टप्प्यांत फारसे राहत नाही. या चंचल प्रकृतीमुळे ध्रुपदिये व ख्यालगायक या गायकीला फारशी उंच गायकी मानीत नाहीत. कधीकधी रुचिभेद म्हणून ख्यालगायक टप्पे शिक्तात आणि गातात; अर्थात् ज्यांचे आवाज ही गायकी साधण्याइतके चपळ, लवचिक व मधुर असतील तेच या खटायोपांत पडतात व उस्तादहि तसेच शिष्य पाहून त्यांना टप्प्यांची तालीम देतात. दीडरो वषांपूर्वी ध्रुपद, ख्याल, टप्पा यांची स्वतंत्र घराणांच असत; आणि त्या-त्या गायकीकरतांच खास असे गळे कसरतीने गायक तयार करीत असत. आपल्या गायनाची—घराण्याची—पद्धति बिघडून न देण्याकरता ही काळजी ते घेत असत. शिवाय पाठांतर आणि गुरुमुख यांयोगेच विद्या कंठगत करण्याचा तो काळ असल्यामुळे, गायनांत भेसळ होऊ न देण्याकरता गायक एकाच पद्धतीचे पुजारी होत असत. ध्रुपदापेक्षा ख्यालाचे नाते टप्प्यांच्या जास्त जवळचे असल्यामुळे आणि ते रचणारा शौरी एक नांवाजलेला ख्यालगायकच असल्यामुळे, तसेच ख्यालप्रमाणे टप्प्यांत गळा फिरवायला गुंजाइश (scope) खूप असल्यामुळे, हळूहळू ख्यालगायक टप्प्याकडे आकृष्ट होऊ लागला हेहि तितकेंच खरें! शौरीने आपले शिष्य मियां गम्मू व ताराचंद यांस टप्प्याची तालीम देऊन त्यांस प्रवीण केले. गम्मूने नवीन बहारदार टप्पे रचले आणि त्यांचाहि प्रसार केला. अलाहाबादचे मान्यवर गृहस्थी बाण्याचे ध्रुपद-धमार-ख्याल गाणारे बाबुराम सहाई हेहि टप्पा गाऊ लागले. हे टप्पे फारच बहारीने गात. यांनी टप्प्यांत आपल्या-सारखाच मियां शादीखां नांवाचा शिष्य तयार केला. शादीखांच्या तयारीवर खूप होऊन बनारसचे राजे उदीत्तनारायणसिंग यांनी त्याला आपल्या पदरीं ठेवला.

टप्प्याला याप्रमाणे राजाश्रय मिळाल्यावर लोकाश्रय मिळण्यास किती वेळ लागतो! लखनैन्चे नवाब महंमद अलीशहा (इ. स. १८३७-४२) त्यांच्या पदरीं मियां शौरीचे शिष्य मीर अहंशिसाहेब ध्रुपद-ख्याल-टप्पा-गायक होते. ह्यांना बाराशे रुपये पगार असून हे राजदरबारीं गायल कधीच जात नसत. त्यांच्याच धरीं जाऊन त्यांचे गाणे नवाबांना ऐकावें लागे एवढा यांचा रुबाब होता! याशिवाय लखनैसु मुम्मीखां, नवाब हुसेनखां व बनारसला परसादुकथक (गम्भूचा शिष्य) हे टप्पागायक होऊन गेले. इ. स. १७८० ते १९०० पर्यंत उत्तर हिंदुस्थानांत टप्पागायन भरभारीत होते.

लखनै हैं ख्याल्यायनाचे आगर होतें तसेच टप्पागायकीचे उगमस्थान होतें हैं वरील हकीगतीवरून कळून येईलच. तेथील ख्याल्यायनप्रवर्तक व संगीतशास्त्र जाणणारे नायक गुलाम रसूलखां हे ध्रुपदिये असूनहि ख्याल्यायनाचे फार अभिमानी. त्यांनी ख्याल रचून जसा त्यांचा प्रसार केला तसाच त्यांच्या मुलाने—शौरीने—टप्प्याचा केला, हैं वापलेकांचे संगीतसृष्टीतील उदाहरण अजोड आहे. गुलाम रसूलचे शिष्य शक्ररखां ह्यांस दोन मुले होतीं : अहंमदखां व महंमदखां. हेच ते बडे महंमदखां. यांची तयार तान ऐकून दैलतराव शिंदे यांनी यांस दरबार गवई म्हणून नेमले. यांच्यामुळे ख्याल्यायन ग्वालहेरीत आले. याच ग्वालहेरीत राजा मान (इ. स. १४८६-१५२६) याने आपल्या पदरीं असलेल्या डल्डू, भगवान्, धोंडू या गायकांच्या साहाय्याने 'ध्रुपद' हा एक नवा गायनप्रकार मुरु केला होता. तो पुढे अकवर बादशाहाच्या दरबारांत प्रतिष्ठेला पोहोचला. बडे महंमदखांच्या मागोमाग लखनैच्या गायकापैकी गायक नथ्यन पीरवक्ष, बडे महंमदखांच्या घराण्यापैकी किंवा त्यांच्या पक्षापैकी कुर्णी तरी आपल्या मुलास (काढवक्ष यास) मृठ मारून ठार केले म्हणून त्या भीतीने आपले नातू हद्दू-हस्सू यांस घेऊन ग्वालहेरला येऊन राहिला. या दोन नातवांबोवरच ख्यालाप्रमाणे टप्प्याचे गाणेहि ग्वालहेरीस आले. हस्सूखां हे उत्तम टप्पागायक होते. हेच हस्सूखां महाराष्ट्रांत टप्प्याचे गायन येण्यास कारणीभूत झाले.

दुसरे वाजीराव ब्रह्मावर्ताला गेले तेब्हा त्यांच्या पदरीं अनेक ब्राह्मण नोकर होते. त्यांतील एकाचा भाज्चा रामकृष्ण परांजपे हा पुण्याचा राहणारा मुल्या आपल्या मामाकडे गेला. तेथे श्रीमंतांजवळ चिंतामण मिश्र नांवाचे ध्रुपदिये होते. त्याने हस्सूखांजवळ चार वर्षे टप्पागायकी शिकून ग्वालहेरला आला आणि त्याने चिंडून त्यांनी नोकरी सोडली आणि धार संस्थानांत ते दरबारगायक म्हणून स्थाइक झाले. त्यांच्याकडे बाळकृष्णबुवा इच्छलकंजीकर प्रथम तीन वर्षे टप्पागायन शिकले. मग ग्वालहेरच्या जोशीबुवांजवळ ख्याल शिकले. त्याच

देवजीबुवा परांजप्यांन्याजवळ महाराष्ट्रांतून दुसरा एक विद्यार्थी—रावजीबुवा गोगटे—शिकण्यास गेला. त्याचा आवाज टप्पागायनास फार अनुकूल होता. देवजी बुवांजवळ टप्पा शिकून रावजीबुवा परत आले. त्यांनी आपल्या दोन्ही आवाजदार मुलांस—केशव आणि नारायण—टप्प्यांत तयार केले. तेव्हापासून महाराष्ट्रांत गोगऱ्यांचें घराणे टप्प्याकरता प्रसिद्ध झाले. केशवबुवा बावडे संस्थानांत नोकर झाले आणि रावजीबुवा इच्छकरंजीस नोकर राहिले. ख्यालाचे गाणे महाराष्ट्रांत रुढ होण्यापूर्वी या गोगटे घराण्याने महाराष्ट्रांत टप्पा जारी केला. त्याअगोदर महाराष्ट्रांत शाहमहाराजांपासून ध्रुपदगायन रुढ होते. रावजीबुवांनी आपल्या मुर्लीनाहि पदे शिकविली होती. धाकटा नारायण फलटणास आपल्या चुल्याला दत्तक गेला आणि त्या घराण्याच्या संप्रदायाप्रमाणे कीर्तन करू लागला. त्याचा आवाज भरटार, सुरेल होता. तो कीर्तन उत्तमच करू लागला. त्याचा लैकिक महाराष्ट्रभर फलटणकरबुवा म्हणून पसरू लागला. कीर्तनांत अर्थात् अभंग, पदे, साकी, दिंड्या ते टप्पापद्धतीने रंगवीत असत. त्या काळीं कीर्तनसंस्था बहुजनसमाजांत फार लोकप्रिय होऊं लागली होती. नारायणबुवांचे चरित्रकार लिहितात :

“महाराष्ट्रांत जे चांगल्या आवाजाचे गवई होऊन गेले त्यांत ह्यांची गणना आहे. ह्यांच्या कथेला जी लोकांची गर्दी लेटे ती टप्प्याच्या चालीवर हे अभंग म्हणत ते ऐकण्यासाठी. ह्यांच्या आवाजावर खूप होऊन अण्णा किलोस्कर यांनी ह्यांस आपल्या नाटकांत ओढण्याचा प्रयत्न केला. पण ते नाटकांत गेले नाहीत. एकदा कोल्हापुरांत अण्णांचे नाटक थिएटरांत व नारायणबुवांची कथा देवीच्या देवाल्यांत! पण गंमत अशी की, बुवांनी कथेंत सौभद्र आख्यान लाविलेले, व त्यांच्या साथीला मागे उमे बंधु केशवबुवा! त्या वेळी थिएटर ओस पडून देवीच्या देवालांत उमे राहण्यास जागा मिळेना इतकी गर्दी झाली! अशी हकीकत वृद्ध लोक सांगत.” (“संगीतशास्त्रकार व कलावंत यांचा इतिहास” : पान १२७)

या हरदासी गायनावर टप्प्याचा संस्कार झाला. प्रसिद्ध नट मोरोळा वाघुलीकर हेहि कीर्तनकाराचे साथीदार असल्याने यांच्यामुळे किलोस्कर संगीत रंगभूमीवर-टप्पागायन आले. कीर्तनामुळे महाराष्ट्रांतील लावणीगायनावरहि टप्प्याचा संस्कार होऊन चुकला होता. मोरोळा, वाळकोळा नाटेकर व भाऊराव कोल्हटकर हे लावणी चांगली गात असत. तेव्हा त्यांच्या ‘सौभद्र’-‘शाकुंतलांतील पद्यगायनावर टप्प्याचा संस्कार झालेला दिसून येत असे. विशेषत: ‘प्रियकर माझे भ्राते’, ‘होईल कलह म्हणोनी’, ‘पुष्पपराग’, ‘बघुनि सुभद्रेल’ ह्या पदांतून व दिंड्यासाक्यांतून ही गायकी स्पष्ट होत असे. किलोस्करांबरोवरच पांडोळा गुरवांची वाईकर संगीत मंडळी असे. तींत ध्रुपदधमाराचे गायन प्रामुख्याने असे. उलट, अण्णांच्या नाटकांतून थोडा कर्नाटकी ढंग, लावणी व टप्प्याचा ढंग व तुमरी ढंग दिसून येऊ लागला आणि हे सर्व प्रकार रंगभूमीवरील गायन मधुर व रसपरिपोषक करण्याकरता

वरील तिघां आवाजदार व कसबी नटांनी वापरत्यामुळे हा किलोस्करी ढंग पुढे सरसावला व पांडोबांचा ध्रुपदधमार मागे पडत चालला. टप्पागायनाचा प्रसार महाराष्ट्रांत गोगटेबुवा घराणे, बाळकृष्णबुवा व त्यांची शिष्यमंडळी यांनी मैफलींतून, कीर्तनांतून केला आणि रंगभूमीवर किलोस्कर संगीत मंडळीने वरील नटांच्या द्वारे केला. टप्प्याचा एक विशिष्ट तालहि आहे आणि अद्यापि कांही परंपरेतील तबलियांना तो यादहि आहे. किलोस्कर परंपरेतूनच कृष्णराव गोरे, जनुभाऊ निमकर, केशवराव भोसले, नारायणराव जोगवेकर, दत्तोपंत हल्याळकर, बाल्यांधव वै रंगभूमीवरील टप्पापरंपरेतील गायक झाले. ‘मानपमान’ नाटकानंतर टप्प्याचे गायन रंगभूमीवर राहिले नाही.

आजच्या काळांत बाळकृष्णबुवांचे कोणते शिष्य (मिराशी, अंतुबुवा जोशी) टप्पा गातात हें माहीत नाही. पण बुवांच्या नीलकंठबुवांचे शिष्य मलिकार्जुन मन्सूर टप्पा चांगले गातात. माझ्या माहितीप्रमाणे तयारीने टप्पा तेच हल्ही गातात. ग्वालहेर परंपरेतून कै. एकनाथ पंडितांचे शिष्य शरचंद्र आरोलकर (मुंबई) टप्पा गातात. दिल्ही रेडिओ स्टेशनवरून दोन वर्षीपूर्वी वीवेखां टप्पा गात असत; हल्ही नाहीत. ग्रामोफोन रेकॉर्ड्समध्ये मरहूम रहिमतखांसाहेबांच्या दोन टप्प्यांच्या रेकॉर्ड्स (सैय्यांदमन-मैकोजी-भैरवी) ऐकल्या आहेत. त्यांत खांसाहेबांचा भरपूर दमधास, न तुटणारा हल्ता गळा स्पष्ट कळतो. ग्वालहेरच्या कृष्णराव पंडितांनी एक भैरवींतील टप्पा दिला आहे; पण गायकी ख्यालाची आहे. ‘स्वयंवर’ नाटकांत भास्करबुवांनी ‘जमुनाके तीर’ (पद: ‘अवतार जीव घेतसे’) ही टप्प्याची चाल रुकिमणीला घातली आहे व बाल्यांधव वै हा टप्पाहि चांगला गात असत. कै. मा. दीनानाथ यांची ‘हो परी मुशता’ ही एक चांगली टप्प्याची रेकॉर्ड आहे. वन्हाडांत उमरावतीस बाबासाहेब बेडेकर हे एक जुने हौशी नट व कीर्तनकार टप्पा गात असत.

३

मैफल व श्रोते

**“काय शेटसाहेब, तुम्ही आज गाण्याला
कसे ?”**

“अरे नाय—ए बाईचा नांव लई ऐकला होता—तवा आज सामळायला
आले.”

मुंबईच्या एका हॉलमध्ये एका विख्यात गायिकेच्या गाण्याच्या आधी वरील संवाद ऐकूऱ्या आला. पोशाखावरून व भाषेवरून उत्तर देणारे गृहस्थ व्यापारी किंवा सटोडिये असावेत असा मीं अंदाज बांधला. मैफल सुरु झाली. सलामीलाच बाईंनी श्रोत्यांचे लक्ष आपल्या आवाजाने ओढून घेतले. गाण्यांत रंग भरू लागला. जाणते, रसिक श्रोते डोलूं लागले. ‘वाहवा’, ‘बहोत अच्छा’ यांचा मुक्तकंठाने वर्षाव होऊं लागला. मध्यंतर झाले. लोक पाय मोकळे करायला निघाले. वर्गणी पै न् पै वसूल करणारे कांही सदस्य कॉफीकडे धावले. पाहुणे अर्धेवट स्थिरीत कुठे जायचे, काय करायचे अशा अगतिक स्थिरीत होते; तर सेक्रेटरी ‘बाई’च्या कॉफीची व्यवस्था तत्परतेने करण्यांत दंग होते. कांही उतावीळ श्रोते पुढे कोणते कोणते राग बाई गाणार याविषयीच्या अंदाजपत्रकावर बोलत होते. त्यांतील आपल्याला संगीतांतील मरमंज समजणाऱ्या एकाने तर सेक्रेटरीना तेवढ्यांत संघि साधून—बाईंनाहि ऐकूऱ्या जाईल एवढ्या मोळ्या आवाजांत—भातखंड्यांच्या पुस्तकांतील बाचलेल्या एका अनवट रागाची फरमाईशाहि करून आपल्या ‘निराळे-पणा’चे प्रदर्शन केले ! हॉल जवळजवळ रिकामाच झोलून आपल्या गायीचे एकमेकांसमेर बसून गोष्टी बोलण्यांत दंग असलेले दिसले. ‘बाजारभाव’, ‘कंट्रोल’ वगैरे शब्द मधूनमधून ऐकूऱ्या येत होते. पुन्हा गाणे सुरु झाले. उत्तरकालांत तर बाई आपल्या गायनांत आपले कौशल्यसर्वस्व ओतीत होत्या. सारखा रंग भरून राहिला होता.

अखेर भैरवी झाली. श्रोते उठून घरीं जाऊं लागले. तरीहि वरील जोडी कोपन्यांत गप्पाच मारीत होती. एकाने शेवटीं त्यांना हटकलेंच, “शेटजी, गाणे संपले. आता ‘खुलता लिवरपूल’ ऐकायला चला—” तेव्हाच्या त्यांच्या गोष्टी संपल्या.

पैसे खर्चून हे दोघे गाणे ऐकायला आले, आणि सबंध वेळ गाणे न ऐकतांच गप्पा मारीत राहिले. हिशेबी वृत्तीनेच हे लोक जगांतील प्रत्येक गोष्टीकडे पाहत असतात. पैसे मोजले आहेत ना—मग झाले! गाणे ऐकलेंच पाहिजे असें थोडेंच आहे! पैसे दिले की झाले. कोणी कसलीहि तकार करतां उपयोगी नाही—ही ह्यांची वृत्ति. ‘काल रात्री अमक्या गाण्याला शेटजी हजर होते’ एवढी दुसऱ्या दिवशीं बाजारात त्यांची जाहिरात झाली की खर्च केलेले पैसे भरून निघाले, ही त्यांची समजूत. यांतच त्यांना खरें समाधान लाभतें. आणि अशाच वृत्तीच्या समाजांत तीन वर्षांपूर्वी बडे गुलाम अलीचं नांव झाले. त्यांच्यापुढे फैयाजखां, मास्तर कृष्णराव निघ्रम टरले. मुंबईभर बडे गुलामअलीचं नांव दुमदुमत राहिले. त्यांच्या मैफलीवर मैफली वाढत्या द्राच्या विदागीत होऊं लागल्या. पण सटोडियांनी कितीहि किंमत वाढविली म्हणून ती टिकून थोडीच राहणार? अखेरीस बाजारभावाप्रमाणेच जितक्या लवकर ती चढली, तितक्याच लवकर ती घसरली. कारण केवळ आवाजाच्या जोरावर व वेताच्या गायकीवर जाणत्या श्रोत्यांपुढे ते किती दिवस चमकणार? एकंदरीत वरील सटोडिये श्रोते वरवर जरी कलेचे संवर्धन करणारे दिसले, तरी परिणामीं ते कलेचे खरे शत्रूच होत. कोणत्याहि कलेला यांनी बाजारी स्वरूप दिले आहे. मग ती नाव्यकला असो, चित्रपटकला असो वा संगीत, घृत्यकला असो.

अशा श्रोत्यांचा भरणा मुंबईत फार झाला आहे; मोठ्या प्रमाणांत होत चालला आहे. पैशाच्या जोरावर हे लोक पुढील जागा अडवितात व मैफल चालू असतांना गप्पा मारीत राहतात. हें दृश्य मुंबईत मीं अनेकदा पाहिले आहे. सबंध मैफलभर यांच्या गुणगुणांच्याने चालू गायनाला विसंवादी असा दुसरा एक गप्पांचा सूर हे गप्पीदास सटोडिये भरत असतात. इतर रसिक व संगीतप्रेमी श्रोत्यांना यांच्या गप्पांमुळे गाणे ऐकणे शक्य नसतें. श्रोत्याप्रमाणे गणाराचाहि हे विरस करतात. प्रख्यात सनई बाजविणाच्या विसमिला बंधूनी अशा श्रोत्यांसंबंधी पुढील उद्धार एक मैफलीत काढले, ते कलावंतांच्या मनःस्थितीचे निर्दशक आहेत म्हणून मुद्हाम देतो: “यह लोग हजारों रुपये हम लोगों पर खर्च करते हैं, मगर गानेका मजा ना उठाते हैं, और दूसरों को भी लेना देते हैं ऐसे कूड हैं.” मुंबईतील संगीत-समित्यांपुढे सध्या तरी अशा कूड श्रोत्यांची वासलात कशी लावावयाची हा मोठा कूट प्रश्न येऊन पडला आहे.

श्रोत्यांमध्ये वर उदाहरण दिल्याप्रमाणे भातखंड्यांचीं पुस्तके नुसरी वाचून चार अनवट रागांचीं नावें पाठ करणाऱ्या श्रोत्यांचा एक वर्ग आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वीची

हकीगत ! एकदा यांतील एकजण आमच्यावरोवर हिराबाई बडोदेकरांन्या घरी त्यांचे गाणे ऐकावयास आले होते. सुख्खातीला दुर्गा राग गायल्यावर हिराबाईंनी आम्हांला “आता काय गाऊं ?” म्हणून प्रश्न केला. त्यावरोवर आमच्यांतील एकाने “आपल्या मर्जीला येईल तें गा ” असे म्हटले. आमचे भातखंडेपरिचित घृस्थ डिवचले गेले, आणि त्यांनी ‘भटियार’ रागाची फर्माइश केली.

“भटियार मला येत नाही. मी या रागांचे नंबाहि ऐकले नाही.—कसा असतो हा राग ?” हिराबाई नम्रपणे म्हणाल्या.

भातखंडेपरिचितांनीहि तो ऐकला नव्हता व त्याची माहितीहि याद नसल्यामुळे त्यांना उत्तर देतां येईना. पण चूप न बसतां त्यांनी हिराबाईंना प्रतिसवाल टाकला,

“आता राग गायलत तो कोणता ?”

“तो दुर्गा होता.”

“कोणत्या थाटांतला ? खमाज की ५५”

“थाटबीट मला माहीत नाही. तो कोणत्या थाटांत बसतो तें आपणच पाहा. मला शिकविला तसा मी गात आहें—”

अखेरीस आमच्यांतील एकाने या भातखंड्यांचा कोट मागे ओढून त्यांना चूप वसण्याचा इशारा दिल्यावर हिराबाईंनी टुमरी सुरु केली.

मुंबई म्युझिक सर्कलमध्ये वडेबुवांनी याच घृस्थाला असें साफ जिरवले होते. एक चीज संपल्यावर बुवा मोळ्याने म्हणाले, “अहो, ते भातखंडे कुठे गेले ? त्यांना म्हणावें, तुमची अनवट रागांची यादी द्या एकदा. मागून त्यांची तक्रार नको.”

गायकाने चीज सुरु केली रे केली की पहिल्या दहा सेकंदांत तिचा राग चटकन् ओळखण्याची विलक्षण घाई कांही श्रोत्यांना लागलेली असते. तोपर्यंत गायक स्थायीच्या पहिल्या ओळीच्याहि पुढे गेलेला नसतो. पण यांच्या डोळ्यांसमोर मात्र अंधारी येऊन दहा-पांच रागांची नांव उड्या मारूल लागतात आणि अखेरीस पटकन एखाद्या रागांचे नांव शेजाऱ्याच्या कानांत हे ओळकून टाकतात. परंतु दहांपैकी नऊ वेळां यांचा घाईच्चा अंदाज साफ चुकून यांना आपल्या चुकीची दुरुस्ती करावी लागते. एका गावीं अशाच उतावील वृत्तीचे एक रसिक डॉक्टर आहेत. त्यांनी वैद्यकीच्या ग्रंथांवरोवर संगीतावरील सर्व ग्रंथ पालथे घातले असून मैफलींत आपल्या पुस्तकी ज्ञानाची चुणूक ते आज्ञाज्ञाया श्रोत्यांना नेहमी देत असतात. एका सकाळच्या मैफलींत अकराच्या सुमारास गायक सुगराई कानड्यामधील प्रख्यात चीज ‘पिया बन जारा’ आळवीत होते. डॉक्टरसाहेब धंदा आयोपून तेवढ्यांतच मैफलीच्या दारावर येऊन थडकले. आपल्या तथाकथित विद्वत्तेच्या तिकिटावर प्रवेश मिळवून कोणाच्या पायावर पाय देत, ठेचाळत गायकाच्या समोर येऊन एकदाचे बसले आणि स्थावर होत आहेत नाहीत तोंच ‘हा लंकाढून सारंग’ म्हणून शेजाऱ्याला त्यांनी आपले ‘रागनिशान’ वर्तविले. शेजारी खमंगच होता.

“डॉक्टरसाहेब, लंकादहन होऊन हजारो वर्षे झालीं. आता हा सुगराई कानडा आहे.” म्हणून त्याने डॉक्टरांची मिजास उतरविली. हा राग संपल्यावर मध्यान्ह-समयोचित अशा शुद्धसारंगाला गायकाने सुरुवात केली. जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही, या न्यायाने डॉक्टरमजकुरांनी लगेच ‘शामकल्याण’ म्हणून रागाचें तत्काल निदान (lightening diagnosis) केले. शेजारचा खमंग बोलला, “आता कमाल केलीत मात्र डॉक्टर! शामकल्याण हा रात्रीचा राग भर बारा वाजतां कोणता गवई गईल हो? निदान काळवेळ पाहून तरी राग ओळखा. इतक्या उतावीढपणे एखाद्या रोग्याच्या रोगाचें निदान जर तुम्ही केलेत तर रोगी मात्र हातचा जाईल.” डॉक्टर अक्षरशः कोसळले!

कांही श्रोते अगदी ‘टटस्थ’ चेहन्याने गाणें ऐकत असतात. गाणें किंतीहि रंगो, आपल्या चेहन्यावर त्याचा कोणताच परिणाम दिसून देण्याची खबरदारीहि घेत असतात. गाणें जमत नसलें तरीहि त्यांची ही समवृत्ति ढळत नाही. स्थित-प्रश्न ते! गाणें फारच चांगले झालें तर शेवटी नाइलाजाने “बरा गायला आज!” एवढा निकाल देऊन शांतपणे हे धरीं जातात. मैफलींत यांच्यामुळे तसा कांही उपद्रव होत नाही एवढाच काय तो यांचा चांगुलपणा! बाकी गायकाने उत्तेजनाच्या किंवा समेच्या आशेने यांच्याकडे पाहिल्यास त्या बिचाच्याचा अपेक्षाभंग व्हावयाचा! मैफलींतील चालू गायन तेवढे वाईट—याच्यापूर्वी त्याच जारीं जो कोणी गाऊन गेला असेल तो फार चांगला गाऊन गेला; तेच राग किंवा त्याच चिजा जर चुकून चालू गायक गाऊं लागला तर पूर्वीच्या गायकाच्या मानाने हा अगदीच मासुली गात आहे—अशी वृत्ति बाळगून हैं गाणें आपण नाइलाज म्हणून ऐकत आहोत, अशा तज्जेचे उद्धार काढीत जांभया देत ऐकणारे श्रोते—प्रतिष्ठित श्रोते—प्रत्येक गावीं असतात. गवयाचा आवाज रुंद भारदस्त असला तरीहि त्याला हे शिष्ट प्रकृतितः पातळ व हल्लवार उत्तरवितील. गायक मधुर गात असला तर त्यांत विद्रृता नाही म्हणून हे तकार करतील. आणि विद्रृता असली तर माधुर्य नाही म्हणून हे रुष्ट होतील. गायिका असल्यास तिच्या गाण्यांत जोरदार गमके, दार्ढर (?), बोलताना वगैरे गोष्टीची अपेक्षा करतील, आणि पुरुष गायकाकडून नाजुकपणाची, हल्लवारपणाची मागणी करतील. ख्यालासारख्या भारदस्त व नियमबद्ध गयनांत दुमरीचा मस्तपणा व बेदरकारपणा कां नाही असे शेरे मारीत बसतील. कॉफीच्या वेल्यां किंवा गाणें संपल्यावर आपले विचित्र, विक्षिप, एकांगी व चुकीचे विचार अनाहूतपणे इतर श्रोत्यांच्या व खुद गायकाच्या कार्नीं पाडण्याची कोशीस करतील. असल्या विक्षिप वृत्तीमुळे कोणत्याहि मैफलींत असूनहि तेथील कलानंदाला हे पारखे होतात.

वरील सर्व श्रोत्यांच्या उल्ट तवियतीचा खरा रसिक श्रोता असतो. आजच्या गाण्याचा मजा घेण्याच्या इरादानेच तो मैफलींत बसून पानाचें तबक पुढे ओढतो.

पान करीत असतांनाहि त्याचें गायनाकडे लक्ष असते. योग्य जारीं तो गायकाला वाहवा देतो. तबलजीने एकदा सुंदर मुखडा मारला तर त्यालाहि वाहवा देऊन त्याची कद्र करतो. रागबीग ओळखण्याची धाई न करतां अस्ताईअंत्रा संबंध ऐकल्यावरच, कोणी विचारलें तरच त्याचें नक्की नांव माहीत असलें व तो नक्की ओळखला असला तरच तें तो जाहीर करील. कळला नसल्यास आपलें अज्ञान प्रांजलपणे प्रकट करील. वाटेल ती थाप मारून वेळ साजरी करणार नाही. गायकाच्या सर्व गुणांवर आपले लक्ष ठेवून ते जेथे जेथे प्रकट होतील तेथे तेथे मोकळ्या मनाने वाहवा देऊन गायकाला उत्तेजित करण्यास हा रसिक श्रोता सदैव सज असतो. या उत्तेजनाने गायकालाहि उत्साह वाढून या श्रोत्याकडे आपली नजर देऊन तो आपले गायनकौशल्य दाखवितो. जणु काय संबंध मैफल या एकळ्याकरतांच भरली आहे—याला खूप केले की आजच्या बिदागीचा मोबदला देऊन आपण कृतार्थ झाले, असेच त्याला बाटत असते. गायकाच्या उणीवा कोणी शेजारी दाखवायला लागला तर त्याला मोळून काढून “काय मनोहर आलाप घेतो हो !” म्हणून त्याच्या गुणाकडे त्याचें लक्ष वेधून “ह्याची मजा चाला ” म्हणून त्याला सांगेल. कोणी आपापसांत गण्या करायला लागले तर “काय ऐकळ्यासारखी जागा गव्यांदून गेली हो ! तुम्ही ऐकलीत ना ?” असा खोलक प्रश्न टाकून त्या गप्पीदासाचें लक्ष गाण्याकडे वेधवील. गवयाने “काय गाऊं ?” म्हणून विचारलें तर वेड्यावाकड्या रागाची किंवा एखाद्या चित्रपटांतील पदाची फर्माइशा न करतां, “आपली मर्जी चाहेल तें आपण गा—” म्हणून तो गायकाचा धन्यवाद घेईल. “तुम्ही तवियतीने गा. आम्ही ऐकून राहिलों आहोत !” अशा वृत्तीनेच तो मैफलीत अखेरपर्यंत बसतो व खरोखरच मिळेल तो आनंद पदरीं बांधून संतुष्ट चित्ताने तो घरीं जातो. असाच श्रोता मैफलीचा राजा असतो. तो स्वतः आनंद घेतो व दुसऱ्यालाहि देतो. अशाच श्रोत्यांची आज प्रामुख्याने वाण आहे.

ग व ई पे शां ती ल पू र्णी ची शा गि दी

हळी मोठमोळ्या शहरांतून आपण
संगीतविद्याल्यांच्या पाळ्या गल्लोगल्ही

वाचतो. पन्नास-पाऊणदो वर्गीपूर्वी महाराष्ट्रांत मिरज, इचलकरंजी, पुणे, गुजरातेत बडोद्रें, माळव्यांत इंदोर, उज्जयिनी, उत्तर हिंदुस्थानांत मुख्यतः खालहेर, दिल्ही, आग्रा, जयपूर, रामपूर, पतियाळा, लाहोर, पूर्वकडे बनारस, लखनौ वगैरे टिकार्णी पाळ्या नसलेल्या संगीतशाला स्वतः गवयांनी व त्यांच्या शिष्यांनी चालविल्या होत्या. त्यांच्या परंपरांना ‘धरार्णी’ असें म्हणतात. गवयी लोक शिष्य स्वतःजवळच बाळगून असत. तो जर स्वजातीय असला, तर त्याचें जेवणखाण बहुशः गुरुगृहींच होत असे. स्वजातीय नसल्यास व धरचा गरीब असल्यास त्याला माधुकरी मागावी लागे, कधी अन्नछत्र पाहावें लागे, किंवा संस्थानिकांच्या वाड्यांत श्रीमंतांच्या पंकतीला हजर असावें लागे. या सर्व वेळा चुकल्या तर उपाशी राहणे क्रमप्राप्तच होतें. त्या काळीं गवयांची शागिर्दी करून गाऱें शिकणे म्हणजे सुळावरची पोळी होती. “माधुकरीसुद्धा पोटभर मिळत नसे. अर्दीच अर्धपोटी पांचसहा वर्षे काढलीं. ज्या दिवशीं माधुकरी पोटभर मिळत नसे त्या दिवशीं अन्नछत्रांत जेवत असें. आमची त्या वेळची स्थिति म्हणजे काय? अंगभर कपडाहि नाही, धड पोटभर अन्नहि नाही. उत्तर हिंदुस्थानांत हिंवाळ्यांत थंडीच थंडी, तर उन्हाळ्यांत उणता विचारूनच नका. एकदा का ती ‘द्लहू’ (गरम वारा) वाढूं लागली की सनस्ट्रैक होण्याचीच भीति! अशांत आमचे गुरु जातीचे मुसलमान! कांही दिवस नुसते रङ्गन काढले मीं. मला वाढूं लागले की उगीच आपण घरदार व मातोश्रीस सोङ्गन इकडे आलों. खालेरींतील लोक म्हणत, ‘हा मुलगा वेडा होणार! लंगोटी घालून दिवसभर गावांत फिरतो व ताना मारीत असतो.’” असें कै. वजेबुवा स्वतःसंबंधी म्हणत असत. थोडक्यांत म्हणजे आधी गुरुची सेवा, नंतर गाण्याचे शिक्षण, आणि

शेवटी पोटाची सोय ! आधी पोटोबा अन् मग विठोबा अशी परिस्थिति गरीब बिचाऱ्या शिष्यांच्या नशींन नव्हती.

सकाळी गुरुजी उठण्याच्या आधीच शिष्याने उदून स्वतःची प्रातर्विधि-स्नान आयोपून मग गुरुजींना उढवावें. गुरुजी सकाळचा कार्यक्रम आयोपीत आहेत तोपर्यंत बैठक वगैरे स्वच्छ घालून पिकदाणी ‘लखव’ घासून आणून ठेवावी. पिकदाणी जर का स्वच्छ नसेल तर गुरुजींची ‘तबियत’ गरम होऊन (तिचा पारा नेहमीच वर चढलेला असे) तीच शिष्याच्या अंगावर ते भिरकावीत. तंबोरा साफ करून, तो जुळवून, गुरुजींसमोर ठेवून, त्यांच्या पायांना स्पर्श करून वंदन केल्यावर शिष्याने ‘बुटी’च्या व्यवस्थेला लागावयाचें. तोपर्यंत गुरुजी पानाचा डबा खसकन पुढे ओढून पान जमवीत. बुटी म्हणजे भांगेची गोळी. ती चढविल्यावर तालमीला सुरुवात होई. तालीम घेत असलेला शिष्य स्वतः एक तंबोरा धरून तालीम घेई. त्याआधीच्या अवस्थेतला शिष्य नुसताच दुसरा तंबोरा धरून त्या स्वरांत खर्ज भरी. ज्या स्वरांत तंबोरा मिळविला असेल त्याच्या खालच्या म्हणजे मंद्र सप्तकांतील पंचम व षड्ज स्वतःच्या गळ्याने लावण्याच्या मेहनतीला ‘खर्ज भरणे’ म्हणतात. तंबोन्याची उजवीकीडील शेवटची जाड तार याच स्वरांत मिळविलेली असते. हें चालू असतांनाच गुरुजींची बुटी व पान जमले की गुरुजींनी तंबोन्याच्या स्वरामध्ये आपला स्वर मिळवून शिष्याला एखादी ‘अस्ताई’ संगण्यास सुरुवात करावी. षड्जपंचमाच्या जागीं पूर्वस्थितीतल्या विद्यार्थीने गुरुजींना साथ देण्याकरता ते ते स्वरच गळ्याने लावावे, आणि गुरुजींच्या अस्ताई-अंच्याचें नुसतें श्रवण करावें. त्याने गाण्याचा किंचित्तिहि प्रयत्न करू नये. श्रवणाने ‘कान तयार करणे’ आणि अनेक अस्ताई-अंत्रे, त्यांची नायकी व गायकी यांची मनांत नोंद करणे एवढेंच त्याचें काम ! त्याने फक्त कान उघडे ठेवायचे !! तोंड असून बोलायचे नाही, गळा असून षड्जपंचमाशिवाय कांहीहि गावयाचे नाही.

या षड्ज-पंचम स्थितीतल्याहि आधीच्या प्रथमावस्थेतला विद्यार्थी गुरुजींच्या घरांतलीं बाजारहाटासारखीं कामें करी. स्वयंपाकघरांत गुरुपत्नीच्या हाताखाली राबून, गुरुजींच्या स्नानसंध्यापूजेची तयारी ठेवी. गुरुजींचे जेवण होत आहे तों त्यांचे धोतर व पंचा बडवून, त्यांच्या शिस्तवार चापचोपून घडथा पाढून, त्या ढांडीवर वाळत टाकी. किंचित् गुलाबी छटा पडलेल्या धोतराकडे पाढून गुरुजींच्या तबियतीची कळी खुलावी व त्यांनी आपल्या हातीं लवकर तंबोरा चावा अशी सुस इच्छा या खटपटीच्या सेवेमागे असे. सेवेने गुरुजींची मर्जी सुप्रसन्न करणे हा एकच राजमार्ग त्या काळच्या गरीब शिष्यांना मोकळा होता. संध्याकाळीं गुरुजींकरता भांग घोटणे, त्यांची बुटी तयार करणे हीं त्यांचीं कामें असत. गुरुजींचे पाय चेपणे हें सर्वांत महत्त्वाचें काम असे. गुरुजींचा डोळा लागण्याआधी शिष्याचा डोळा लागल्यास हात सैल पडत आणि मग एखादी झणझणीत चपराक शिष्याच्या

गवर्हे पेशांतील पूर्वीची शागिर्दी : ३३

गालावर बसे. ही शागिर्दीं चालू असतांना येतां-जातां गुरुजींच्या गळ्यांतून आलेले कांही अस्ताई-अंत्रे चाढून जात तर कांही कानावरून जात. त्यांमुळे त्याची संगीताची जिज्ञासा किंवा आवड वाढली तरच तो गुरुगृहीं पुढच्या शिक्षणाकरता टिके. नाही तर संगीतलहरींप्रमाणे त्या दरिद्राचे मनोरथ हवेंतच विरून जात.

गुरुपली सुस्वभावी असल्यास ठीक. जर का ती बाळकृष्णबुवा इच्छलकरंजीकरांच्या गुरुपलीसारखी खाष्ट चंडिका असेल तर त्या शागिर्दीचं पुरुं दुर्दैवच ओढवे. अनेक हालअपेष्टा व निराशेचे प्रसंग सोसून बाळकृष्णबुवा धारेस देवजीबुवा परांजपे या अष्टपैलू गवयाकडे शिक्षणास राहिले, तेव्हा ही कजाग वाई ऐन तालमीच्या वेळेस बाळकृष्णबुवांना लांबचं काम सांगे. कधी त्यांतूनहि सवड काढून बुवा तंबोन्यावर हात टाकून ‘आ’ करीत आहेत, तोंच शिव्यांची सरवत्ती सुरु करून ही बाई त्यास मध्येच उठवी. मग देवजीबुवांनी सायंकालीं देवदर्शनाच्या निमित्ताने बाळकृष्णबुवांना गावाबाहेर नेऊन तालीम द्यावी. “धरीं तालीम सुरु झाली की, त्यांनी (बाईंनी) येऊन तंबोन्याची तार धरावी नाही तर गुरुजींचं तोंड तरी धरावें. म्हणजे अर्थात् गाणे बंद होई. पण तो सर्व निमूटपणे सहन करून राहिला होता. एक दिवस गुरुमातेच्या रागाचा पारा इतका चढला की, त्या हातांत पेटलेला काकडा घेऊन आल्या व बाळकृष्णाचे अंगावर कडाडल्या की, ‘मेल्या, माझ्या घराबाहेर होतोस की घर पेटवू? ’ (‘बाळकृष्णबुवा इच्छलकरंजीकर यांचे चरित्र’, पाने १५-१६ : लेखक : केशव गुंडो इंग्ले). बिचारे बुवा गुरुजींची परवानगी घेऊन निघाले.

चरणसेवेविषयी वज्रेबुवा आपले उस्ताद निसार हुसेन यांची मनोरंजक गोष्ट सांगत. अफू खाऊन खांसाहेब पडले की या ‘रामकिसन’ला आपले पाय व अंग रगडावयाला ते सांगत. तासन्तास अंग रगडून बुवांचा हात जरा सैल पडला तर खांसाहेब “और जोरसे” म्हणून ओरडत. दमलेल्या बुवांना एके दिवशीं त्याहि अडचणींत एक नामी युक्ति सुचली. त्यांनी एक लाकडी थापटणे तयार केले. खांसाहेब जरा अफूच्या तोरेत आले की बुवा हक्कूच थापटणे बाहेर काढीत व अंग थापटायला सुरवात करीत. तेव्हा श्रमहि कमी होऊन खांसाहेबहि खूप होत. शेवटपर्यंत या अस्त्राचा खांसाहेबांना पत्ता लागला नव्हता. हरहुन्नरी शिष्य असला तर अशा आपत्तीतून असा मार्ग काढून गुरुच्ची मर्जी संपादी.

बज्रेबुवांच्याहि पूर्वी बाळकृष्णबुवांनी आपल्या गुरुजींस सेवेनेच खूप करून विद्या कशी प्राप्त करून घेतली याची समग्र माहिती त्यांच्या चरित्रांतूनच पुढील परिच्छेदामध्ये देत आहें : बुवांनी काशीस जोशीबुवांच्या बिन्हाडीं जाऊन भेट होतांच त्यांना नमस्कार करतांच ‘तूं इतके दिवस येथेच आहेस काय?’ वगैरेवद्दल त्याची चौकशी केली व ‘बरें झालें तूं आलास. एवढी बुटी तयार कर.’ असें सांगितले. “बाळकृष्णबुवास गुरुस कसें खूप करावें हैं चांगलें माहीत असल्याने आपल्याबरोबरच भांगेची गोळी आणली होती. त्यामुळे जोशीबुवांना बरें वाटले.

नंतर थोड्या वेळाने तंबोरा काढून त्यांनी तो स्वतः जुळविला व... ‘श्रीरामा ल्वकर तारी’ हें पद शिकविले.....काशीस सुमारे पंधरा दिवस जोशीबुवांचा मुक्काम होता. त्या मुद्रांत त्यांना रोज बुटी तयार करून देणे, त्यांच्याबरोबर नित्य देवदर्शनास जाणे, वाटेंत तंबाखू वगैरे खावयाची म्हटल्यास लगेच पानपट्टी तयार करून देणे, लघुशंकेस बसावयाचे म्हणतांच बरोबर असलेल्या रस्सी लोऱ्याने आसपासच्या विहिरींतून पाणी आणून देणे वगैरे कामे बाळकृष्ण चोख रीतीने करीत असे. जोशीबुवा रोज गंगेवर संध्या करावयास जावयाचे, त्या वेळी बाळकृष्णाहि बरोबर असे. याप्रमाणे संध्या वगैरे आटोपून देघेहि जोशीबुवांच्या घरी येत व मग बाळकृष्ण आपल्या घरी जाई. पुढे त्याने रात्रीचा मुक्काम त्यांच्याच घरी ठेवला. अशा रीतीने त्याने पंधरा दिवस इतकी उत्तम गुरुसेवा केली की गुरुजी खूप होऊन ‘तुला फार उत्तम सेवा करतां येते, मी तुझ्यावर खूप आहें,’ असें त्यांनी बाळकृष्णास बोलावून दाखविले. त्यानेहि नम्रपणे उत्तर दिलें की, ‘माझे वडील गवई होते व ते आपल्या गुरुची सेवा कशी करीत तें केव्हा तरी सांगत. म्हणून सेवा कशी करावी हें मला माहीत आहे. पण मीं किशेष असें कांहीच केलें नाही.’ याप्रमाणे या पंधरा दिवसांत या गुरुशिष्यांची मने चांगलीं जुळलीं व बाळकृष्णास चारपांच चिजाहि मिळाल्या.”

पुढे काशीला स्वतः गाण्याच्या जोरावर दीडरो रुपये मिळवून बाळकृष्णबुवा खालहेरीस बुवांच्या मागेमाग आले व ते गुरुजींच्या चरणावर ठेवून त्यांना अर्पण केले. बुवांनी खूप होऊन तालीम मनापासून देण्यास सुरुवात केली. “गुरुजी त्यास सकाळीं चार तास शिकवीत व नंतर स्नानास जात. त्या वेळीं जोशीबुवाचे इतर शिष्य मंडळींना तो एक तास तालीम देई...नंतर तो ठराविक तीनचार ठिकाणी माधुकरीस जाई. व तेवढ्यावर त्याचा चरितार्थ भागत असे. याप्रमाणे एकसारखा सहा वर्षे कार्यक्रम चालला होता. पुढे कांही वर्षांनी बाळकृष्णबुवा गुरुजींच्या परवानगीने हड्डखांचे चिरंजीव महंमदखां यांच्याबरोबर वर्षभर फिरतीस हिंडत असतां बडोद्यास आले. तेथील मुक्कामांत खांसाहेबांच्या बरोबरहि त्यांची वर्तन्यूक शिष्यासारखीच किती निष्ठापूर्ण असे हें पुढील उताऱ्यावरून दिसून येईल. “रोज पहाटे स्नान करून खांसाहेब निजून उठावयाच्या अंत त्यांच्या घरीं जाऊन तंबोरा काढून गाण्यास सुरुवात करावी. गाणे सुरु झालें म्हणजे मग खांसाहेब निजून उठत, व प्रातर्विधि आटोपून तेहि गाण्यास येऊन बसत. ही तालीम दुपारी अकरा वाजेपर्यंत चाले. सायंकाळीं सहा वाजतां तालीम सुरु झाली म्हणजे रात्री अकरा वाजतां बंद होई. व नंतर बाळकृष्णबुवा रात्रीं घरीं येऊन जेवीत असत. याप्रमाणे दिवसांतून सुमारे दहा-अकरा तास त्यांची गाण्याची कसरत होत असे. असा एक वर्ष कार्यक्रम सुरु होता.”

या शांगिर्दींतून तावूनसुलाखून जर हा शिष्य बाहेर पडला तर त्याच्या सेवेवर

खूण होऊन गुरुजी त्याच्या हातीं तंबोरा देत. अर्थात् घरांतील त्याचीं बरींचशी कामे कमी होऊन तीं दुसऱ्या नवीन शिष्याच्या मार्थी बसत. तंबोरा हातीं आत्यावर घडज-पंचम खर्ज भरून ‘आवाज साफ झाला’ की गुरुजी त्याला बहुशः यमनांतील (कल्याणांतील) एखादी ‘सरगम’ सुरुवातीला सांगून मग अस्ताई-अंत्रा दाखवीत. हा अस्ताई-अंत्रा पूर्वपरंपरागत आलेल्या घराण्याच्या पद्धतीनेच म्हणवून घेत. त्यांत केसभरहि फरक झालेला गुरुजींना खपत नसे. त्या अस्ताईअंत्र्याच्या तालाच्या जागा, त्यांचा उठाव टरलेल्या जागी असे. मोळ्या ख्यालाचे ताल म्हटले म्हणजे तिल्वाडा, आडाचौताल, श्वमरा, अध्धा, एकताल, झपताल, तेवरा (किंवा रूपक) हे होत. तालांच्या बजनाप्रमाणे चिजांच्या स्वरयुक्त बोलांची बांधणी असे. अस्ताई-अंत्र्याची लय अतिशय धीमी असे. मोळ्या ख्यालाचे ताल म्हटले म्हणजे तिल्वाडा, आडाचौताल, श्वमरा, अध्धा, एकताल, झपताल, तेवरा (किंवा रूपक) हे होत. तालांच्या बजनाप्रमाणे चिजांच्या स्वरयुक्त बोलांची बांधणी असे. अस्ताई-अंत्रा घराण्याच्या खास तालमीवरहुकुमच म्हटला जाण्याची आग्रही शिस्त असे, त्यांत शिष्याने स्वतःच्या अकलेने एखादीहि मुरकी, खट्का अगर-गमक घालावयाचें नसे. या पद्धतीमुळे घराण्याची परंपरागत अशी खास गुरुमुखांतून आलेली नायकी शुद्ध स्वरूपांत राही व रागाहि शुद्ध राहून नुसत्या अस्ताईअंत्र्याच्या म्हणण्यांतच रागाचें स्वरूप स्पष्ट होऊन त्याची मूर्ति समोर उभी राही. शिष्यांच्या मनावर या बंदिस्त चिजांमुळे रागांच्या स्पष्ट प्रतिमा उमटून त्या रागांतील नवीन चिजा इतरत्र कोठे ऐकल्यास या प्रतिमांशी त्यांचें स्वरूप नकळत ताढून पाहून ते रागांचें निदान तल्काल करीत. गुरु जर शास्त्र जाणणारा असला तर रागांचे आरोहावरोह, वर्ज्यावर्ज्य, वादीसंबंधी, त्याचें चलन, इतर जवळपासाच्या रागांपासून त्यांचें स्वरूप करें विभिन्न ठेवावयाचें याची माहिती देई. पण असे क्वचितच होई. हल्ळीच्या पद्धतीप्रमाणे, शिष्याने माहिती विचारणे, शंका काढणे म्हणजे गुरुजींचा उपमर्द करण्यासारखेच मानले जाई. चिजांचे बोलमुद्दा लिहून घेऊन पाठ केले जात नसत. गुरुजींच्या किंवा खांसाहेबांच्या मुखांतून जे बाहेर पडेल तें ऐकूनच स्थानांत ठेवून म्हणावयाचें अशी पद्धति होती. ‘गुरुविन कैसे गुन आवे’ हीच समजूत त्या कालीं रूढ होती. श्रवणाने—लक्ष्यपूर्वक श्रवणानेच—विद्यार्थी तयार होत असत. अर्थात् त्याला बुद्धि, ग्राहकशक्ति, चिकाटी इत्यादि गुणांची जोड असत्यास विद्यार्थी लवकर तयार होई आणि दुसऱ्या बरोबरीच्या किंवा नवीन विद्यार्थ्यांना शिकवून आपले ज्ञान नक्की करी व वाढवी.

‘यमना’ चीच तालीम सहा-सहा महिने, वर्षभर चाले. त्या काळीं निदान मुसल्मान उस्तादांची तरी ठाम समजूत होती की शागीर्दांने जर का ‘ऐमन’ साल दोन साल खांसाहेबांच्या संगतीत पिसला तर बाकीचे राग त्याच्या गळ्यावर लवकर चदलेच पाहिजेत. आणि त्याप्रमाणे ते तालीम देतहि. चाळीस वर्षीपूर्वीच्या मुंबईतील अग्रेसर गायिका अंजनीबाई मालपेकर यांनी मला हेच सांगितले : “नजरखांनी माझ्याकडून यमन वर्षभर गाऊन घेतला आणि नंतर इतर रागांची

तालीम दिली. त्यासुके आवाज सुरेल होण्यास खूप मदत झाली व बाकीचे राग ल्वकर येऊ लागले.” हा अनुभवाचा ठोकताळा विचार करण्यासारखा आहे.

गळा तयार करण्यास गुरुजी स्वरांचे पलटे घोट्यास पहाटे व रात्रीं विद्यार्थ्याला बसवीत. पलटे म्हणजे स्वरसमूह. निरनिराळ्या रागांच्या नियमांनुसारच ते बांधलेले असत. हे आलापअंगाने व तानेच्या अंगाने म्हटले जात. पलटे घोट्याने गळा साफ, सुरेल, जिल्हाईदार होऊन गातांना विस्तार करते वेळीं गळ्यांतून आलाप, हरकती, ताना घोटलेल्या पलट्यांच्या पूर्वपरिच्याने व सवयीने सहज निघतात हा मुळी त्यांचा अनुभवच ! अजूनसुद्धा ही पद्धत पंदरपूरकबुवांप्रमाणे कांही गवई चालवीत आहेत. पलटे घोकून गळा मोकळा करण्याविषयी त्या काळीं कंटाळा करणारे गोविंदराव टेंबे ‘माझा संगीत व्यासंग’मध्ये लिहितात, “त्यांच्या (म्हणजे भास्कर-बुवांच्या) इतक्या भाषेनंतर मी कांही तानपलटे घोकण्याचा परिपाठ ठेवला...या घोकंपटीचा पुढे मला चांगलाच उपयोग झाला. चोरट्या गळ्याने गाण्याची सवय हव्हहव्ह कमी होऊं लागली, व खुला आवाज लावतांना वाटत असलेला संकोच कमी होऊं लागला.”

प्रत्येक घराण्याची अस्ताई-अंच्याशीं निगडित असलेली ‘नायकी’ शिष्याच्या गळीं उत्तरविल्याशिवाय त्याला घराणेदार गवई आपली गायकी देत नसत. नायकीचे शिस्तवार क्रमबद्ध सांचे असत. काल म्हणवून घेतलेला पाठ आज तसाच पुन्हा म्हणवून घेतां आला पाहिजे, अशी ग्वालहेर घराण्याची पद्धत असे. याबहल बाळकृष्णबुवांनी पुण्याचे अंध विद्रान् सदाशिवशास्त्री भिडे यांच्याजवळ पुढील उद्धार काढले, “गवई लोक शिकवीत नाहीत याचें कारण त्यांची कुच्चराई नसूत त्यांना शिकवितां येत नाही हेच खरें. आमच्या गाण्याचा साचा ठराविक व घोटीव आहे. आज एक जागा (तान) शिष्याला शिकविली तर दुसरे दिवशीं तीच जागा शिष्याला बिनचूक शिकवितां आली पाहिजे. परंतु ज्याने आपल्या घराण्याची शिस्त घोटीव केलेली नसते, त्याला त्याच त्याच ताना बिनचूक घेतां येत नाहीत. मीं आज एक तान शिकविली आणि वर्ष सहा महिन्यांनी तुम्हीं मला तीच तान घ्यावयास सांगितली तर मी ती तशीच बिनचूक गाऊन दाखवीन. याचें कारण हव्ह व हस्सत्यांच्या घराण्यांत प्रत्येक रागांतील ख्यालाच्या सर्व अंगांचे सांचे शिस्तवार आहेत. तेवढे तंयार झाले म्हणजे या गायकीची शिस्त धरून विस्तार करण्यास वाटेल तितकी मोकळीक असते.”

बुवांच्या वरील उद्धारांप्रमाणे प्रत्येक रागाच्या सर्व अंगांच्या शिस्तवार साच्यांत, कसरतीने नायकींत तयार झालेल्या विद्यार्थ्याला गुरुजी गायला बसते वेळीं आपल्या-बरोबर साथीला बसवीत. तेथे नायकीबरोबरच गुरुजींच्या गायकीचें श्रवण होऊन तो स्वतः गाऊं लागण्याचा प्रयत्न करी. आत्मसात् केलेल्या नायकीच्या आधाराने उभा राहिल्यावर, आपल्या गायकीच्या आधाराने चार पावळे टाकण्याचा आत्म-

विश्वास आत्मावरच शिष्याला भर मैफलींत आपल्या साथीला ते घेत व मधूनमधून स्वतः थांबून त्याला गावयाला मोकळा सोडीत. हुषार व अशा संघीची वाटच पाहणारा विद्यार्थी तिचा फायदा घेऊन गायकींत गळा फिरविष्याचा जरूर प्रयल करी आणि गुरुजींची व श्रोत्यांची वाहवाहि घेई. हव्हहव्ह धीर चेपल्यावर तो गुरुजींची सतत ऐकत असलेली गायकी सहीसही आपल्या गव्यांतून उतरवून ‘जणु काय गुरुजींच गात आहेत’ असा भास ऐकणारांत निर्माण करी. ग्वाल्हेरला एकदा जोशीबुवांनी आपण स्वतः जाण्याएवजी बाळकृष्णबुवांना मुद्दामच एके ठिकाणीं गावयास पाठविले होते. “ग्वाल्हेरास वसंतपंचमीचा उत्सव चांगला साजरा करितात. मोठमोळ्या गव्यांचीं गार्णी-बजावणीं लोक मोळ्या हैसेने करीत असतात. अशा एका प्रसंगीं जोशीबुवांच्याकडे दोन ठिकाणच्या गाण्यांचे निर्मत्रण आले. तेव्हा एकीकडे आपण स्वतः जाण्याचे ठरवून दुसरीकडे बाळकृष्णास पाठविष्याचे त्यांनी योजिले. या वेळीं बाळकृष्ण चांगला तयार झाला असल्याने आपले नांव गमावणारं नाही अशी त्यांना पकी खात्री होती...त्या दिवशीं जोशीबुवांचे गाणे लवकर आटोपल्यामुळे बाळकृष्णाचे गाणे कसें काय चालले आहे हें सहज जातां जातां ऐकून जावें म्हणून ज्या घरीं त्याचे गाणे होते तेथे ते आले. गाणे माडीवर चालू होते त्या ठिकाणीं खूप गर्दी झाल्याने बरीच मंडळी रस्त्यावर ऐकत उभी होती. जोशीबुवाहि तेथे एका बाजूस गाणे ऐकत उभे राहिले. त्या दिवशीं बाळकृष्ण मनापासून व खूप तयारीने गात होता. त्याने आपल्या गुरुजींची गायकीची पद्धत इतकी हुबेहूब उच्चलली होती की, रस्त्यावरील लोकांना जोशीबुवाच गात आहेत असें वाढून ‘आज जोशीबुवा खूप जुळले आहेत’ असें ते आपापसांत बोलत होते. हे त्यांचे शब्द ऐकून जोशीबुवांना धन्यता वाटली व ते घरीं निघून गेले.”

नायकी-गायकींत तयार झालेल्या शिष्यास बरोबर घेऊन गवयी चरितार्थ-साधनासाठी मुल्हूखगिरीस निघत. विद्यार्थ्याला गुरुजीबरोबर मैफलींत नाना त-हेच्या श्रोत्यांसमोर गाण्याच्या अभ्यास होऊन अनुभव मिळे व त्याची दृष्टि व्यावहारिक होई. आपल्या कलेचा व ज्ञानाचा उपयोग कोठे, कसा करतां येईल व विविध अभिरुचीच्या श्रोत्यांना आपणास खूष कसें ठेवतां येईल याचे प्रत्यक्ष शिक्षणच त्याला या प्रवासांतील मैफलींत मिळे. गुरुजींकडून एकाच रागांतील अनेक अस्ताई-अंत्रे, तराणे मिळून तो ‘भरतीदार’ होई. घराण्यांतील इतर गायकांकडून चिजा मिळवून त्यांचा संग्रह तो करी. असे शिष्य एके ठिकाणीं जमले म्हणजे एकेक रागाच्या ‘चौकड्या’ कोणला किती येतात याची एकमेकांत पूसतपास होई. चौकड्या म्हणजे चिजा. एकाच रागांतील निरनिराळ्या स्वरांवर उढाव असलेल्या, सम ठेवलेल्या अनवट चिजांची एकमेकांत देवाणवेवाण होई. सर्वोंचे ज्ञान वाढे, चिजांचा संग्रह वाढे व घराण्याच्या गायकीबदल अभिमानहि वाढे. आठवड्यांतून

एक दिवशी—म्हणजे गुरुवारी—येत असलेल्या सर्व अस्ताई-अंत्यांची उजळणी विद्यार्थ्यांकडून करून घेत.

बाळकृष्णबुवा दर गुरुवारीं उपोषण करीत व त्या दिवशी सर्व अस्ताई-अंत्यांची उजळणी करीत. ही उजळणी १९२३ साली मी स्वतः एकदा ऐकली आहे, आणि प्रो. देवधरानीदेखील १९१९ साली ऐकली आहे. तिचे मजेदार वर्णनहि त्यांनी केले आहे : “असेंच एकदा गांधर्व महाविद्यालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर आम्ही उमे असतां खाली बुवासाहेब पगडी घालून उमे होते व पगडी वेडीवाकडी हलतांना वरून पाहून आम्हांला हसूं कोसळले. तेव्हा गुरुजी (पंडितजी) आमच्याजवळ उमे होते याची आम्हांला दादहि नव्हती. थोड्या वेळाने गुरुजी आम्हांला म्हणाले, ‘पोरांनो, तुम्ही बाट्र आहांत. बुवासाहेब चिंतांचे चिंतन करीत आहेत व त्यामुळे तालंतील सम व खालीप्रमाणे व चिंतेतील स्वरांप्रमाणे त्यांची मान हलत आहे. नुसती मान व पगडी हलवायला बुवासाहेब कांही वेडे नाहीत.”. (‘संगीतकलाविहार’ : जुलै १९४८). या उजळणीमुळे शान ताजे राही व चिंतांमध्येहि बिघाड होत नसे.

याप्रमाणे श्रवण, मनन, चिंतन, निदिध्यास या सर्व अवस्थांमधून शागीर्द गेल्यावर घराण्याच्या नायकी-गायकींत तरबेज झालेला शिष्य गुरुजींची परवानगी घेऊन स्वतः गुरुदक्षिणेचा पैसा मिळविण्याकरता बाहेर जाई, स्वतंत्रपणे बैठकींत गाऊन मिळविलेला पैसा आणून गुरुचरणावर भक्तिभावाने अर्पण करी, व गुरुच्चा आशीर्वाद घेऊन ‘बुवा’ होऊन बाहेर पडे. स्वतंत्र झाल्यावरसुद्धा वारंवार पत्र-रूपने, कधीमधी समक्ष, गुरुजींची भेट घेऊन व त्यांचा परामर्श घेऊन त्यांच्या सांसारिक अडचणी भागविणे हैं शिष्यांचे कर्तव्य तो भक्तिभावनेने करी. क्वचित्-कालीं गुरुजींची परवानगी घेतल्याशिवाय उतावीढपणाच्या भरांत विष्णुबुवा पलुकरांसारखा एखादा शिष्य बाहेर पडे. गुंडुबुवा इंगदे बाळकृष्णबुवांची परवानगी घेऊन औंधास गेल्यावर आपणहि पैसा व लौकिक मिळवावा असे विष्णुबुवांना फार वाढू लागले व तशी त्यांची चुळबुळ सुरु झाली. गुरुजी इचलकरंजीस गेल्यांचे निमित्त साधून विष्णुबुवांनी लाहोरची वाट धरली. ही हकीगत बाळकृष्ण-बुवांच्या कानीं गेल्यावर त्यांना फार वाईट वाटले व रागाच्या भरांत त्यांनी इचलकरंजीकर बाबासाहेब घोरपडे यांच्याजवळ पुढील उद्रार काढले, “आमचा धंदा कुभाराचा. एक गाडगे हातीं लागले नाही तर दुसरे तयार कल.”

गुरुची सेवा करून त्यांना खूश करण्याच्या राजमार्गांनेच विद्या प्राप्त करून द्यावयाची रुढी त्या काळीं प्रचलित असे. खूश झाल्यावर गुरुने विद्या दिली नाही असे क्वचितच. एक प्रकारे विद्यार्थ्यांची कसोटी पाहण्यासारखाच हा प्रकार होता. शिष्य श्रीमंत असो वा गरीब असो, सेवा ही त्याने केलीच पाहिजे. तींत कोणतेहि काम हलकेसलके न समजतां तें केलेंच पाहिजे असा कटाक्ष असे. बाळकृष्णबुवांच्याकडे

“एकदा एक संपन्न स्थिरीतील शिष्य बुवांच्या घरच्या पाण्याचा हौद नेत असतां त्याच्या नातलगांच्या दृष्टीस पडला. त्यावर त्या शिष्याच्या नातलगांनी संतापून त्याला बुवांच्या घरीं जाण्यास बंदी केली व एक दिवस बुवांच्या घरीं जाऊन त्यांचा खरपूस समाचारहि घेतला. त्यावर बुवा त्यांना म्हणाले, ‘तुमची बासनांतलीं मुळे बासनांतच नीट जपून ठेवा. बाहेरची हवा त्यांना दाखविलीत की थंडी-बारा सोसण्याचे प्रसंग त्यांना वेळोवेळी येणारच. उच्च विद्या हवी ना ? मग हलकीं कामे करण्याबद्दल खंती कां वाटावी ? चिखल व गढळ पाणी तुडवून गेल्याशिवाय कांही कमळ कोणाच्या हातीं येत नाही. आमच्याबद्दल इतका ओरडा करतां, पण आम्ही गुरुपरंपरेच्या उलट थोडेच वागतों आहोत ! आम्हांला आमच्या गुरुच्या घरीं रोज पिकदाण्या तर धुवाव्या लागतच, पण त्याच्याहि पलीकडचीं कित्येक हलकीं कामे आम्हांस वेळेनुसार करावीं लागलीं आहेत. गुरुपरंपरेप्रमाणे आमच्या घरीं हलकींसलकीं कामे करूनच आमचा विष्णु, गुङ्ड व अंतु हे आज नामांकित गवई म्हणून गाजताहेत. सांदीपनीच्या घरीं भगवान् कृष्णालाहि काष्ठाचे भारे वाहावे लागत ही गोष्ट तुम्हांस माहित आहे ना ?...गुरुची सेवा करणे हाच आमच्या परंपरेप्रमाणे विद्यादानाचा मोबदला आम्ही समजतों. हीच आमची फी व आमची गुरुदक्षणा ! शिकून झाल्यावर आम्हांस कोणी कोणी गुरुदक्षणाहि देतात. पण तो त्यांच्या सदिच्छेचा प्रश्न असतो. त्याबद्दल आमचा लेखी करार मुळीच नसतो.’’ बाळकृष्णबुवांप्रमाणेच महाराष्ट्रांतून वाहेर विद्यार्जनासाठी गेलेल्या वज्रेबुवा, भास्करबुवा वगैरे नामांकित गवयांनीहि आपल्या उस्तांची सेवा करून त्यांना खूप करूनच विद्या मिळविली. गवयांप्रमाणेच वाढकांचा व नर्तकांचाहि हाच इतिहास आहे.

धराण्याच्या नायकी-गायकींत पक्केपर्णी मुरेपर्यंत शागीर्दाला आणखी एक नियम कठोरपणे पाळावा लागत असे. आपल्या घराण्याखेरीज परघराण्यांतील गायकाचे गाणे त्याने गुरु सांगेपर्यंत मुळीच ऐकावयाचे नाही, हा तो नियम. एकच तन्हा शागीर्दाच्या कानांवर सतत पडावी, तीच त्याने उच्चलून गव्यांतून सहीसही काढून तिचे स्वरूप विशुद्ध ठेवावें, तीच गावी, तीत भेसळ होऊं देऊं नये, दुसऱ्या परक्या तन्हा तीत धुसूं देऊं नये, एवढाच प्रामाणिक हेतु त्यांत मुळांत होता. या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनांतहि गोंधळ होत नसे. अनेक गायकींची खिचडी त्याच्या गाण्यांत होत नसे. एकाच संप्रदायावर त्याला आपली सर्व वौद्धिक शक्ति केंद्रित करतां येई. कालाचा व श्रामाचाहि अपव्यय ठळत असे. गुरुमुखानेच गाणे शिकावें व ते स्वतः मुखानेच आपल्या शिष्याला द्यावें अशी परंपरा असल्यामुळे स्मरणशक्ति, सतत पाठांतर, भेसळ टाळणे इत्यादि गुणांवरच गायनांतील अनेक बान्या, संप्रदाय, घराणीं वर्षांनुवर्षें कालाच्या प्रवाहांत अवधित टिकून राहिलीं. तीत भर पडली असली तरी ती मूळ प्रकृतीला घरूनच—तिच्यादीं पूर्णपणे फटकून, वेगळी नव्हे.

ग्वालहेर दरबारचे गायक

अकबर बादशाहाच्या वेळेपासून ग्वालहेर
शहर हें संगीतकलेचे माहेरघर होऊन

बसले आहे. त्या वेळचा ग्वालहेरचा राजा मान याच्या पदरीं अनेक गुणी आणि
संगीताचें शास्त्र जाणणारे व त्यावर ग्रंथ लिहिणारे ‘नायक’ होऊन गेले.
अकबर बादशाहाच्या पदरीं तानसेनासारखे नुसते ‘अताई’ (नुसते गायक)
जास्त होते. पण ग्वालहेरीस मान राजाजवळ कलावंत व नायक जास्त होते असा
उल्लेख १८५७ सालीं लिहिल्या गेलेल्या ‘मादन्ल मूसिकी’ या संगीतविषयक ग्रंथांत
आहे. कलावंत आपल्या पदरीं बाळगण्याची प्रथा पुढील राजांनीहि चालविली व
आजहि तेथे ‘विद्यालंकार’ कृष्णराव पंडित यांच्यासारखे गायक तेथील महाराज
बाळगून आहेत. तानबहादूर बडे महंमहखां, हूऱ्ह हस्सुंखां, नथ्येखां, निसार हुसेनखां,
रहिमतखां, शंकर पंडित असे प्रभावी नामवंत गायक पदरीं बाळगून व त्यांच्या कलेला
आश्रय देऊन तिचा परामर्श घेण्याची प्रथा तेथील राजांनी आजतागायत मोडली
नाही. त्यांनी कलावंतांचा दर्जा आपल्या सरदारांच्या इतका उंच ठेवला. त्यांचे हट्ट,
त्यांचीं कोडकौतुके ग्वालहेराधिपतींनी पुत्रवत् पुरविलीं. वरील जुन्या कलावंतांनीहि
महाराजांनी केलेली कदर ध्यानांत धरून आपल्या कलेच्चा दर्जा उच्च राखला,
मेहनती केल्या, अनेक शिष्य तयार करून ग्वालहेर गायकीला उच्चपणाबरोबरच
दक्षिणेकडे तिचा प्रसार करून लोकप्रियताहि मिळवून दिली. ग्वालहेरची ख्यालगायकी
‘उंच’ मानिली गेली, याच्यामागे या जुन्या जमान्यांतील गवयांची तपश्चयी
कारणीभूत आहे.

आपल्या गायनाचा दर्जा आपल्या तनब्याइतका, आपणास दरबारने खूष
होऊन दिलेल्या हत्ती, पालवी इत्यादि मानमरातबाइतका उच्च असावा, असा त्या
काळच्या गायकांचा आग्रह होता. त्यांच्या कलेचे तें ब्रीद होते. आणि आपल्या

प्रभावी गायनाच्या जोरावर 'कद्रदान हमारे गुलाम' ही म्हण ते सार्थ करीत होते. ग्वालहेराधिपर्तीच्या चांगुलपणावर किंवा दयाबुद्धीवर ते कधीहि जगले नाहीत. आपल्या कलेचा अबमान होतो आहे असें पाहतांच त्यांच्या मानी, आग्रही, करारी मनाने नोकीबरोबर वैभवाला लाथ मारण्यास कमी केले नाही.

ग्वालहेरचे बडे महंमदखां अशा करारी, मानी वृत्तीचे दरबारगायक होते. ख्याल-गायकांत त्या वेळी इतका 'तयार' गायक दुसरा कोणी नव्हता. अलिजा-बहादूर दौलतराव शिदे त्यांच्या विलक्षण तानबाजीवर खूष झाले व त्यांस बाराशे रुपये तनख्यावर त्यांनी आपल्या दरबारांत नोकरीस ठेवले. महंमदखांच्या दाराशी गजान्त लळमी छुलत होती. पण 'एका यःक्षित् गवयाला बाराशे रुपये पगार ?' म्हणून खाजगींतील त्रिंबकराव नांवाच्या एका रुक्ष कारकुनाला फार मोठा प्रश्न पडला. 'छे ! हा अवाढव्य व अनाठार्यी होणारा खर्चे आपण कमी करून दौलतराव महाराजांची मर्जी संपादन केली पाहिजे' असा मनसुवा या आधुनिक त्रिंबकजी डेंगळ्याने उरवून त्याला महाराणी बायजाबाईंची संमतीहि त्याने मिळविली. "तेव्हा त्र्यंबकरावांनी असा उराव केला की, महंमदखांना बोलावून अशी समजूत द्यावी की पुढल्या महिन्यापासून त्यांना फक्त रु. ३०० पगार मिळेल. त्याप्रमाणे हुक्म ऑफिसांतून सुटून त्यांजवर तो बजावण्यांतहि आला. महंमदखांनी हातीं हुक्म पडतांच नोकरी सोडून निघण्याची तयारी केली. परंतु निघण्यापूर्वी महाराजांचे दर्शन घेऊन व त्यांची रजा घेऊन ते निघणार होते. हातांत आपली लहानशी तंबुरी घेऊन ते महाराजांचे दर्शनासाठी देवडीवर आले. पण त्यांस अंत कोणी जाऊ देईना; तेव्हा देवडीवरच एका बाजूला बसून त्यांनी तोडी राग गावयास सुरुवात केली. हव्हूहव्हू रागाच्या ताना जशा मधुर सुरु झाल्या तेव्हा देवडीवर तर गर्दी जमलीच, पण माडीवर महाराजांच्या हातांतले पागोटे हातांतच राहिले व डोळ्यांतून अशून्या धारा सुरु झाल्या...

बारा वाजण्याची वेळ झाली. बायजाबाई रागावून महाराजांजवळ येऊन म्हणाल्या की, 'महाराज, आज कांही जेवणखाण करावयाचे आहे की नाही ?' इतक्यांत गाणे थांबले, तसें त्यांनी खांसाहेबांस वरती माडीवर बोलावून जवळ बसविले व विचारले की, 'खांसाहेब, आज या वेळेस आपले येणे कसें झाले ? अहाहा ! असा तोडी राग मी जन्मांत ऐकला नव्हता.' त्यावर खांसाहेबांनी आपणांस मिळालेला हुक्म महाराजांपुढे ठेवून मजुरा केला व म्हणाले, 'महाराज ! आजवर आपले अन्न खालूळ. त्याबदल मी फारच आभारी आहें. आतां माझे सारे शागीर्द व मुलेमाणसें यांचा गुजारा तीनशे रुपयांत होणार नाही, म्हणून आपली रजा घेऊन जेथे दाणपाणी पोटभर मिळेल तेथे जावयाचा निश्चय करून आपल्याला हा शेवटचा मुजरा करायला व शेवटचे गाणे ऐकविण्यास आलो आहें.'

महाराजांनी तो हुक्म वाचून पाहिला व रागाने लाल होऊन त्र्यंबकरावांस

बोलावणे पाठविलें व विचारलें की, ‘हा काय प्रकार आहे?’ ते म्हणाले की, ‘महाराजसाहेब, इतर आपल्या नोकरांच्या मानाने या गायकाला रु. १२०० पगार फार आहे असें आम्हांला वाटले, व दरमहा ९०० रुपयांची बचत होईल असें समजून ऑफिसांतून हा हुक्म सुटला आहे’... तेब्हा महाराज शांतपणे म्हणाले की, ‘हे तुम्ही चांगले केले नाही. मला असा दुसरा महंमदखां आणून द्या, आणि आणि मग या महंमदखांना रजा द्या.’ तसला दुसरा महंमदखां मिळाला नाही, आणि हुक्म शेवटी परत घ्यावा लागला.” अशा कर्तव्यारीचे गाणे देवडीवर गाऊन आपल्या गानामध्यांच्या जोरावर ज्याने माडीवर असलेल्या महाराजांना हातांत पागोटे धरून तसेच उभे ठेवले व त्यांच्या डोळ्यांतून अशुधारा काढल्या ते हे बडे महंमदखां.

त्यांच्या कर्तव्यार व मानी स्वभावाची दुसरी गोष्ट सांगतो. त्यांच्याच वेळी खालहेर दरबारांत लखनौच्या नथ्थन पीरबक्ष नांवाच्या गायकाचे दोन नातू हदू-हस्सूखां नांवाचे तरुण गायक नोकर होते. नथ्थन पीरबक्ष व महंमदखां या दोघांच्या घराण्यांत लखनौपासून वैर होते. “महंमदखांची तान पाहून महाराज (दैलतराव शिंदे) फारच खुशी होत असत. त्यांनी हदू-हस्सूखांना तशा ताना तयार करण्यास सांगितले, तेब्हा ते म्हणाले, ‘आम्हांला देनचार महिने महमदखांचे गाणे रोज ऐकवावे.’ या त्यांच्या विनंतीवरून महाराजांनी त्यांना पलंगाखाली गुपचूप बसवून ठेवून महंमदखांचे गाणे खूप ऐकविले. मग सहा महिन्यांनी मोठा जलसा करवून त्यांत महाराजांनी हदू-हस्सूखांना महंमदखांचे गाणे गाण्यास हुक्म केला, या दोन तरुणांनी पुकळ कसरत केलीच होती. व त्यांनी हुबेहूब महंमदखांची नक्कल उत्तरवली. त्या मुलांचे गाणे ऐकून महंमद अतिशय रागावून भर समेत म्हणाले की, ‘माझ्याशीं या बाबतींत दगा झाला आहे. आता मी या ठिकाणी नोकरी कधी करणार नाहीं.’ इतकेंच नाही, पण त्यांनी लागलीच नोकरी सोडली व तिथून गेले.” बाराशे रुपये देणाऱ्या कद्रदान दैलतराव महाराजांचीहि पर्वा न करतां नोकरीवर लाथ मारून रेवा संस्थानांत ते या वेळी गेले तें पुन्हा त्यांनी खालहेरचे तोंड पाहिले नाही!

हदू-हस्सूखांची तरी केवढी कमाल! तरुण वयांत या दोघां गायकांनी तालिमीच्या अभावीं नुसत्या श्रवणावर महंमदखांची गायकी आत्मसात् करून भर दरबारांत त्यांनाच ती सुनवली. केवढी ग्रहणशक्ति आणि केवढी मेहनत त्यांनी उठविली असेल! महाराजांनी या दोन गायकांनाहि अत्यंत प्रेमाने वागविले. हस्सूखां अशा करारीने गावयाचे की त्यांनी आपल्या कलेचा दर्जा राखण्याकरता स्वतःच्या प्राणांचीहि पर्वा केली नाहीं. एकदा एका मैफलीमध्ये सूडबुद्धीने बडे महंमदखांनी हस्सूखांची खूप तारीफ करून, ज्या मिया मल्हाराच्या चिंजेत ‘कडक बिजलीची तान’ आहे ती चीज म्हणण्यास फरमाइश केली. अस्ताई-अंत्रा चांगला घोळून

महटल्यावर हस्सूखांनी तानबाजीस सुरुवात केली. कडक विजलीच्या तानेची जागा येतांच मोळ्या जोराने ती तान घेऊन महंमदखांकडे पाहिले. तेव्हा महंमहखां म्हणाले, ‘बेटा, ठीक है. और एक दफे लेना.’ तेव्हा हस्सूखांने मोळ्या जोराने ती पुन्हा घेतली. पण काय, त्याबरोब्र डाव्या अंगाची फासळी चढली, व रक्काची गुळणी आली! नध्यन पीरबळाने शेत्याने ती बांधून म्हटले, ‘बेटा, आज तरी मरावयाचे, उद्या तरी मरावयाचेच! मग तान घेऊनच मर! तसा मरू नकोस. तुझे नांव तरी होईल!’ नातवाने (हस्सूखांने) महंमदखांचे कपट ओळखून, चिडून जाऊन सहीसही तान घेतली! श्रोतृमंडळींनी वाहवा केली. पण काय! हस्सूखां खाली पडले व लगेच गतप्राण झाले!” कलेच्या इत्रतीसाठी प्राण देणाऱ्या कलवंताचे दुसरे नांव जगांतील कलेच्या इतिहासांत सापडेल काय? हस्सूखांने खालहेरचे व आपल्या गायकीचे नांव आणखी उच्च पायरीवर नेऊन ठेवले.

दैलतराव शिंदे वारल्यावर जयाजीराव महाराज गांधीवर आले. तेहि गायनाचे अत्यंत शौकीन! त्यानी हद्दखां, हस्सूखां व यांचे चुलत बंधु नथूखां यांस पांचपांचशे रुपयांवर नोकरीवर ठेवले व महाराज स्वतः नथूखांचे शारीर्द होऊन त्यांच्याकडे गाणे शिंदे लागले. एकदा जयाजीरावांनी जयपूरच्या महाराजांच्या भेटीस जातेवेळी हद्दहस्सूखांस आपल्या बरोबर नेले. महाराज जयपूरमहाराजांना विनोदाने म्हणाले, “मी दोन गुलाबाचीं फुले बरोबर आणलीं आहेत.” जयपूर दरबारांत हद्द हस्सूखां व तेथील गायक यांचीं अनेक चुरशीचीं गाणीं झालीं. खालहेरचे गायन उच्च दर्जाचे आहे असेच तेथे सर्वांचे मत झाले. हद्दखांनी अति मेहनतीने आपला आवाज तयार केला होता व म्हातारपणीं आणि मरावयाच्या आधी एक महिनापर्यंतहि त्यांची रोजची सहा तासांची मेहनत चालू असे. ‘कसरत आता तुम्ही कशाला करतां?’ म्हणून कोणीं विचारले तेव्हा ते म्हणाले, “मी म्हातारा झालीं असें कोणीं म्हटले तरी चालेल, पण माझे गाणे म्हातारे झाले असें कोणी म्हणू नये.” इतके जोरकस गाणे ते गात असत! लवनौ येथे गेले असतांना एके दिवशीं मेहनत करीत असतांना यांच्या जबड्याच्या तानेचा गडगडाट ऐकून तळमजल्यावर बांधलेला धोडा पायवंद तोडून पळून गेला अशी आख्यायिका सांगतात.

नथूखां तर महाराजांचे गुरुन्च! त्यांना दरबारांत येण्याजाण्यास महाराजांनी हत्ती दिला होता. घरीं वापरण्यास चांदीचीं भांडीं दिलीं होतीं. हे अतिशय भरतीद्वार गवई होऊन गेले.

मियां हद्दखांना दोन मुले होतीं. थोरला महंमदखां व धाकटा रहिमतखां. महंमदखांला त्यांनी खास तालीम दिली होती, आपली सर्व गायकी दिली होती. आणि महाराजांना विनोदाने खांसाहेब म्हणत असत, “बडा तोफेचा गोळा आहे—पण पण लहान मधाची कुपी आहे.” आणि होतेहि तसेच दोघे! महंमदखांचा आवाज

मोठा, पहळेदार, जोरकस आणि रहिमतखांचा आवाज मधुर. तयार शाल्यावर हृद्दखांनी महंमदखांस फिरतीवर पाठविण्याचें ठरविले. प्रथम इंदूला नानासाहेब पानसे यांच्याकडे त्याला तालाचा पक्केपणा येण्याकरतां ठेवले. तेथे नानासाहेबांनी त्याला तालाच्या सर्व अंगांत रोज गावयाला लावून स्वतः त्याची साथ करून तयार केले. तबलजीचे सर्व आडपर्ण, बोल, बिकट पेच त्याला वाजवायला लावले. त्यांत त्याला गायला लावून निर्भय करून टाकल्यावर मग जाण्याची प्रवानगी दिली. बडोद्याला महंमदखांना गुरुबंधु विष्णुपंत छत्रे व जोशीबुवांचे शिष्य बाळकृष्णबुवा इच्छकरंजीकर भेटले. त्या दोघांच्या साथीसह बडोद्यास महंमदखांनी खूपच नांव मिळविले व वडिलांच्या कीर्तीत भर टाकली. बडोद्यास तेथील दरबार-गवई मौलाबक्ष यांच्या घरीं रागरागिण्यांवर वाद झाला. महंमदखांने मौलाबक्षांस गाण्याचें आव्हान दिले. पण मौलाबक्षांचे गाणे रंगेना. तेव्हा महंमदखांनी बाळकृष्णबुवांकडून त्यांच्या हातांतील तंबोरा काढवून त्यांचा नूर उतरविला.

पण मुंबईस मात्र त्यांचे तालज्ञान कसोटीला लागले. तेथील एका मैफलींत सुरुवातीपासूनच तबलियाने आड लावण्यास, लंबलचकपणे वाजविण्यास सुरुवात केली. आणि येथेच त्याच्या त्या त्या पणांवरहुक्कम फिरत करून महंमदखांनी नानासाहेबांनी दिलेल्या शिक्षणाचें चीज केले. आणि मग तबलजीला स्वतःच्या निरनिराळ्या मात्रांच्या व वजनांच्या तानांप्रमाणे बोल वाजव, म्हणून आव्हान दिले. तेव्हा तबलियाला तें न जमत्यामुळे त्याने हात टेकले. सवंध मैफलीने 'वाहवा' करून खांसाहेबांच्या तयारीचें कौतुक केले. हृद्दखां व नानासाहेब पानसे यांची कीर्ति उज्ज्वल करून ग्वाल्हेरन्या गायकीचा ध्वज महंमदखांनी मुंबईत आणखी उंच फडकावीत ठेवला.

मियां हृद्दखांचे संगीतप्रेम इतके विलक्षण होतें की, संगीताच्या रियाजामध्ये कसलीहि अडचन येऊ नये म्हणून पुष्कल वर्षें त्यांनी लम्ब केलेंच नाही. रात्रंदिवस गाण्याच्या मेहनतींतच ते मग असत. महंमदखांला फिरतीवर पाठविल्यावर कुसंगतीने त्याला दारुचं व्यसन लागले व त्या व्यसनानेच उज्जियनील त्याचा बळी घेतला. मुलाच्या मृत्युने खांसाहेब हादरले व दोन वर्षीनी त्यांनाहि मृत्यु आला. त्या वेळीं जयाजीराव शिंदे सरकारांनी 'माझ्या दौलतीचा एक खांब दासळला !' असे उद्धार काढले असें सांगतात,

हृद्दखांचे धाकटे चिरंजीव रहिमतखां. त्यांना खांसाहेबांनीच तयार केलेले. रहिमतखांचा आवाज अत्यंत मधुर, चढा, निर्मळ व बांगडीसारखा ठणठणीत. दमश्वासाहि भरपूर. ख्याल व टप्पा अशा दोन्ही गायकींत ते सारखेच तयार होते. स्वभावाने हूड होते. बडील व मातोश्री वारल्यामुळे त्यांच्यावर दाब ठेवण्यास, बळण लावण्यास कोणीच नसल्यामुळे रहिमतखां ग्वाल्हेरीत चमत्कारिकपणे वागूं लागले. तेव्हा दरबारांतील मान कमी होऊन तनखाहि बंद झाला. त्यामुळे वैतागून

ते काशीला जाऊन एका सज्जन ब्राह्मणाच्या घरीं राहिले. पण स्वभाव बरोबरच असत्यामुळे तेथेहि त्यांनी गुण उधळले. अफूच्या अडुयावर स्वारी जाऊ लागली. अफूच्या गोळीकरता गाऊन भिक्षा मागावी. पुरेसे पैसे मिळाले की अफू विकत घेऊन तिच्या नशेमध्ये पडून राहावें. अशा स्थिरीत गुरुबंधु विष्णुपंत छऱ्यांचा सर्कशीसह तेथे मुक्काम पडला. पंतांबरोबर नथेखांचे दत्तक पुत्र व कै. वज्ञेबुवांचे गुरु निसार हुसेनखां हे होते. काशीला एक गाणारा मुसलमान भिकारी आहे अशी बातमी या सर्वांना लागली. तलास केला तेब्हा त्या ब्राह्मणाकडे रहिमतखांचा पत्ता लागला. ब्राह्मणाने विष्णुपंतांना माहिती दिली तेब्हा विष्णुपंत त्याला म्हणाले, “ह्याच्या बापाजवळ मी व हा विद्या शिकलो. हा माझा गुरुबंधु. माझा चलता काळ आहे, तर जिवांत जीव असेपर्यंत ह्याला मी आपल्याजवळ भावाप्रमाणे बाळगीन; आपण काळजी करू नका.” (‘संगीतशास्त्रकार व कलावंत यांचा इतिहास’ : पान ७७ : लेखक : ल. द. जोशी) “विष्णुपंतांनीच त्यांना पकडून आणून ३ दिवस खोलींत ठेवले. आमचे गुरु निसारहुसेनखांहि विष्णुपंतांजवळ कांही दिवस होते. त्यामुळे रहिमतखांहि तेथेच राहिले. विष्णुपंत रहिमतखांना रोज गावयाला बसवत. पुढे त्यांनी दक्षिणेंतहि रहिमतखांना आणले व सर्व लोकांस सर्व ठिकाणीं रहिमतखांचे गाणे ऐकविले, ही विष्णुपंतांनी मोठी कामगिरी केली. रहिमतखां भूलेकावरील गंधर्व होऊन गेले. एका ध्रुपदांत वर्णन केल्याप्रमाणे सुधमुद्रा, सुधधानी, अशी त्यांची गाण्याची शैली होती. असें मी कोणत्याच गवयांत पाहिले नाही. नेपाळच्या जलशांत रहिमतखां यांना पहिल्या नंबरचंचे वक्षिस मिळाले. एकदा बन्हाणपूर येथे आमचे खांसाहेब, रहिमतखां व विलायतहुसेनांचे वडिल नथ्यनखां आग्रेवाले, या तिघांचे मिळून गाणे ऐकण्याचा योग आला. रहिमतखां त्या दिवशीं चांगले गायले. त्यामुळे नथ्यनखां म्हणाले, “हमारा गाना हो चुका.” (‘संगीतकलाप्रकाश’ : पान १६४ : लेखक : वज्ञेबुवा)

विष्णुपंतांनी हहूखांचे जांवई इनायत हुसेन यांचे शिष्य, हैदरखां यांना रहिमतखांबरोबर गाण्याकरिता मुद्दाम ठेवले. ‘मैया’बरोबर विष्णुपंतांनीहि तंबोरा धरून गावें. त्यामुळे रहिमतखांची गायकी पुन्हा ताजी झाली. तरी स्वभावांतील लहरीपणा कायम होता. नेपाळच्या दरबारांत ‘तानके कसान’ अलीहुसेनखांच्या तयार ताना ऐकून तशाच ताना रहिमतखांनी बसल्या जागीं मुळीच हातवारे न करतां सफाईने काढल्या होत्या. रहिमखां डिंवचल्याखेरीज पुफ्ळदा चांगले गात नसत हैं जसें नेपाळ दरबारांत दिसले, तसेच आणखीहि एका मैफलींत दिसले. “मी इंदुरास असतां एकदा रहिमतखांचे गाणे झाले. त्यांची गुरुबहीण जानकीवाई रहिमतखांला म्हणाली, ‘तुम्हारे बापजादे क्या ऐसे गाते थे?’ त्याबरोबर रहिमतखां चिडून चांगले गायला. ती वाई एका दमांत अस्ताई-अंत्रा म्हणत होती.” (‘संगीतकलाप्रकाश’ : पान १८२ : लेखक : वज्ञेबुवा). रहिमतखांची गाण्याची

तयारी जशी नेपाळ दरबारांत अलीखांच्यासमोर कसाला लागली अशीच पुण्यासहि दोन मैफलींत लागली. “त्या वेळीं कालुराम भाऊ मनसाराम यांच्या दिवाणखान्यांत कोल्हापूरचे अलादियाखां व रहिमतखां ह्यांचा चुरशीचा सामना रात्री झाला, तेव्हा पुण्यांतील सर्व तज्ज हजर होते. त्यांनी रहिमतखांचा जय झाल्याचे जाहीर केले.” “एकदा मात्र जमखंडी सरकारचे वाडथांत सकाळी रहितमखां व अबदुल करीमखां यांच्या गायनाचा सामना झाल. मंडळी खूप झालीच. अबदुल्करीमखां ह्यांनी प्रस्तुत लेखकाच्या बिडिलंजवळ मोकळ्या मनाने असें कबूल केले की ‘रहिमतखां गाय्यांतील सिंह आहे. माझा दरजा फार खाली आहे हे मी ओढळवून आहे.’ (‘संगीतशास्त्रकार व कालावंत यांचा इतिहास’ : पान ७८ : लेखक : ल. द. जोशी) रहिमतखांविषयी जोशी पुढील उद्धार काढतात, ते रहिमतखांच्या संगीतकलेंतील अधिकारासंबंधी व उच्च स्थानासंबंधाने ध्यानांत ठेवण्यासारखे आहेत : “त्यांच्यासारखी आवाजाची तयारी फार थोड्यांस लाभली असेल. एक मात्रेचा अवकाश राहिला असतांहि सोळा मात्रांची तान तितक्या अवकाशांत घेणारा गवयी कोणी पाहिला नसेल. अशा बिकट प्रकारची तान त्यांची तयार असे. पतियाळा दरबारचे अल्लीखां रहिमतखांच्या मरणाची वार्ता ऐकून म्हणाले, ‘गाने के बादशहा गुदर गये !’ बारा वर्षे विष्णुपंत छत्र्यांजवळ असलेले एक शास्त्री व गवई रहिमतखांची निधन-वार्ता ऐकून म्हणाले, ‘रहिमतखां तानके कसान होते.’”

हे सर्व वर्णन अक्षरशः खरें आहे. १९१८ सालीं मुंबई येथे गांधर्व महाविद्यालयांत व त्यापूर्वीहि वन्हाडांत मीं स्वतः खांसाहेबांचे गाणे ऐकलें तेव्हा हाच अनुभव घेतला. त्यांचे गाणे ऐकल्यावर कोणाचेच गाणे मनांत भरत नसे. ग्वालहेर-गायकांतील अस्सल असा हा शेवटचा वंशज गेला तेव्हा त्या परंपरेचे फार नुकसान—न भरून येणारे नुकसान—झाले. परमेश्वरी देणगी व मानवी प्रयत्न यांचा सुंदर मिलाफ रहिमतखांमध्ये झाला होता.

हदूखांचे वेळीं इनायतखां म्हणून दुसरे एक गवई दरबारांत नोकर होते. ते बांस बरेलीचे राहणारे असून रबाबी बहादर हुसेनखांचे शागीर्द. यांच्या अंगच्ये गुण पाहून व संगीत ऐकून हदूखांनी यांना आपले जावई केले. इनायतखांहि आनंदाने जांवई झाले—हेतु हा की, दरबारांत अबदाल्यांनी मानलेली हदूखांची गायकी आपणास मिळावी. पण हदूखांच्या हे ध्यानांत येतांच त्यांनी “मुल्यां दिली म्हणून गायकी देणार नाही” असें स्पष्टपणे सांगितले. “हा उत्तराने इनायतखां फार खट्टू झाले. त्यांनी ही गोष्ट ग्वालेरचे त्या वेळचे प्रसिद्ध वैद्यराज रावजीबुवा मस्तकर यांस कळविली, तेव्हा त्यांसहि पण वाईट वाटले. वैद्यराज फार प्रेमळ व संगीतप्रेमी होते. त्यांचा व हदूखांचा स्नेह होता. तेव्हा ते हदूखांजवळ तालीम घेऊ लागले; इनायतखांनी वैद्यबुवांस सतार शिकवावयाची व वैद्यबुवांनी त्यांस गाय्याची तालीम सांगायची असें त्यांचे ठरले. अशा रीतीने ग्वालेर

घराण्यांतील गायकी इनायतखानी संपादन केली.” (“संगीतशास्त्रकार व कलावंत यांचा इतिहास” : पान ८१) लेखक : जोशी, इनायतखां हे अत्यंत सुरीले व ल्यदार गवई होते. तंतकार असल्यामुळे यांना सुराचें प्रेम होते. त्यांच्याविषयी वज्रेबुवा लिहितात, “शिवाय कवित्वहि करीत असत. यांची शिष्यमंडळी पुष्कळ आहेत. अंजनीबाईचे गुरु नजीरखां खादमहुसेन, छजुखां, हैदरखां, मीहि त्यांच्याजवळ शिकलो... हे तंतहि शिकवीत असत. असे गायक आता एकण्यास दुर्मिळ.” (“संगीतकला प्रकाश” : पाने १५८-१५९) यमनांतील प्रख्यात चीज ‘आलेनबी औलाद’ ही यांनीच रचली आहे. स्वतःच्या घराण्याचें गायन येत असून, तंतकार व असूनहि यांना आणखी विद्या शिकावीशी वाटली आणि त्याकरिता त्यांनी प्रयत्नहि केला यांतच त्यांचा पुरुषार्थ दिसून येतो. दरबारांत नोकरी होती, पोटहि सन्मानाने भरत होते; आणखी न शिकते तर कांही अडतहि नव्हते. परंतु विद्याभिलाषी माणसाला चैन पडत नाही, हें खरे ! असाध्य तें साध्य त्याला करावेंसे वाटते. आजूबाजूच्या गायकांच्या वरचढ, निदान तोडीचा तरी, गायक होईन ही महत्वाकांक्षा त्या वेळच्या ग्वालहेर-दरबारच्या गायकांनी बाळगिली होती. महाराजांच्या नुसत्या कृपेवर, औदार्यावर जगणे ते कमीपणाचें, मानहानीचें समजत असत. आपल्या कलेचा दर्जा उंच प्रतीचा राहावा याकरिता त्यांनी जिवाचें रान केले. म्हणूनच ग्वालहेर हें संगीताचें माहेर त्या काळीं झाले होते.

ग्वालहेर गायकीचा दर्जा कायम ठेवणारे आणखी एक गायक म्हणजे कै. रामकृष्णबुवा वज्रे यांचे उस्ताद निसार हुसेनखां हे होते. पंचेचाळीस वर्षांपूर्वी हे महोराष्ट्रांत येऊन राहिले होते. हद्देखांचे चुलूत बंधु नथेखां यांना औरस संतति नव्हती म्हणून त्यांनी आपल्या मेहुणीचा मुल्या निसार हुसेन यास दत्तक घेतले. नथेखां हे जयाजी महाराजांचे गुरु असून त्यांच्याजवळ अस्ताई, अंत्रे, त्रिवट-तराणे यांचा खूप संग्रह होता. म्हणून त्यांस कोठीवाले किंवा भरतीदार गर्वई म्हणत असत. या सर्व गायनाची अगदी ‘खास-उलखास’ तालीम ह्या हुशार दत्तक पुत्रास नथेखांनी दिली होती. मुलाची स्मरणशक्ति तीव्र असल्यामुळे त्याला या असंख्य चिजा सहज याद झाल्या. त्यांचा आवाज चढा, मोठा असून खुल्या आवाजांत ते सणसणीतपणे गात असत. त्यांची राहणी ब्राह्मणी पद्धतीची होती. “गव्यांत जानवें घालीत असत, व श्रावणी सोमवारचा उपास करीत.” लहानपणीं त्यांना शास्त्रीपंडित संस्कृत शिकविण्यास ठेवले होते. भागवतांतील श्लोक व मोरोपंतांच्या आर्या त्यांना पाठ असत. या शिक्षणामुळे त्यांची वाणी शुद्ध व सुसंस्कृत झाली होती, ती इतकी की त्यांचे बोलणे ऐकतांना त्यांची जात ओळखणे त्या काळीं फार कठीण जाई. “मला मागले जन्मीं गायन शिकण्याची इच्छा झाली म्हणून मी मुसलमानी धर्मात जन्म घेतला व विद्या शिकलो; आता ती इच्छा पूर्ण झाली. पुढील जन्म ब्राह्मणाचे पोटीं येणार असें

म्हणून ते गळ्यांतले यशोपवीत दाखवीत.” (‘संगीतशास्त्रकार व कलावंत यांचा इतिहास’ : लेखक : जोशी)

पण अफुन्या व्यसनातिरेकामुळे त्यांची वागणूक बेशिस्त झाली व दरबारची नोकरी गेली. त्यानंतर कांही दिवसांनी पाटणकर संगीत मंडळीचे मालक माधवराव पाटणकर यांच्याजवळ ते येऊन राहिले आणि तेथून शेक्सपिअरची नाटके करणाऱ्या नाट्यकलाप्रवर्तक मंडळीत राहिले व गोपाळराव मराठ्यांस तालीम देऊ लागले. ग्वालहेरीस असतांना त्यांनी वजेबुवांस व शंकर पंडित यास तालीम दिली व त्यांस तयार केले. वजेबुवांना यांचें गाणे इतके आवडले की, ग्वालहेर गायकांचे प्रतिस्पर्धी अली हुसेन यांनी बुवांना “माझ्या बरोबर चल, मी तुला गाणे शिकवितो” असें म्हटले असतांना “माझें येथील शिक्षण संपल्यावरच आपल्याकडे येईन” असा रोखठोक जबाब बुवांनी त्यांना दिला. बुवांना खांसाहेबांच्या विद्वत्तेचा परिच्य होता व त्यांचे जोरकस खुले गाणे त्यांना आवडे, म्हणूनच ते एवढ्या नामांकित गवयाच्या बोलावण्याला भुल्हन हुरकून गेले नाहीत. नाट्यकलेंत असतांना सर्वाई गंधवांनी खांसाहेबांचे गाणे ऐकले होते. “अति धीम्या लर्यांत दमश्वासाने भरदार तराणे मीं दुसऱ्या कोणाचेहि ऐकले नाहीत” असें रामभाऊ त्यांच्याविपरी सांगतात.

“शंकर माझें गाणे हुवेहूब गातो” असें खांसाहेबहि अभिमानाने शंकर पंडितांच्यासंबंधाने बोलत असत. शंकर पंडित जोरकसपणे गात व त्यांची तानहि खूप तयार होती. त्यांना उस्तादांकून तराणे खूप पोचले होते. शंकर पंडितांचे गाणे मीं नागपूरला असतांना एकले होते. बरोबर कृष्णरावहि होते व वडिलांना साथ देत होते. कृष्णरावांचा आवाज जोरकस व निर्मल होता. आवाजाला उंचीहि भरपूर होती आणि आजहि ती आहे—अगदी उतार वयांतहि आहे. १९१८ सालीं गांधर्व महाविद्यालयांत पलुस्करांनी भरविलेल्या परिषदेत मीं कृष्णरावांचे गाणे पुन्हा ऐकले, तेब्बा रेकून कृत्रिम आवाज काढून गाण्याची सवय त्यांना लागलेली दिसली व मला वाईट वाटले. कृत्रिम आवाज काढून गायला शास्त्रांत मुक्तीच आधार नाही. आपले वडीलहि तशा आवाजांत गात नसतांना कृष्णरावांसारख्यांच्या निर्मल गळ्याल ही खोड कोढून लागली याचे नवल वाटले. आजच्या परिस्थितीं या खोडीचे स्वभावांत रूपांतर झाले असून कृष्णराव मैफलींत पहिलाच ‘आ’ अगदी रेकून लावतात. दिल्हीच्या रेडिओ स्टेशनवर यांचे हळी नेहमी गाणे होते. तें वाचकांनी ऐकूनच या रेकून स्वर लावण्याच्या कृतीबदलची खात्री पटवून घ्यावी. कृष्णराव ग्वालहेर दरबारचे गायक आहेत. त्यांना हहूखांच्या परंपरेची तालीम उत्तम पोचली आहे. ग्वालहेर दरबारने ‘संगीतरत्नालंकार’ ही पदवी मोळ्या सन्मानाने त्यांना दिली आहे. पुणे येथे दोन वर्षापूर्वी संगीत परिषदेमध्ये कृष्णरावांचा परिच्य करून देतांना पटवर्धनबुवांनी आम्हांला मुहाम सांगितले होते की, ग्वालहेरचे महाराज शिकारीला जातांना कृष्णरावांना मुहाम

बरोबर घेऊन जातात. सुरेल मधुर गायनाने जंगलांतील हरिण लुऱ्य छोटो व नागहि डोळूं लागतो असा अनुभव आहे. परंतु कृष्णरावांच्या आजच्या गाण्याचें लक्षण पाहिले म्हणजे त्यांच्या गायनाचा परिणाम बरीलप्रमाणे होण्याएवजी रान उठविण्याकरिता होत असावा असें वाटते. खालहेरचे महाराज चतुर खरे !

निसारहुसेन-शंकर पंडित या गायकांपर्यंतचा इतिहास पाहिला तर त्यांनी आपली परंपरा, आपल्या गायकीचा दर्जा खाली आणला नाही म्हणूनच आजपर्यंत त्यांची नांवें सन्मानपूर्वक निघतात, हें स्पष्ट दिसते. दरबारने दिलेल्या तनख्याचें ते चीज करीत. कृष्णराव पंडितांच्या बाबतींत अभिमानाने आज असें म्हणतां येत नाही. त्यांच्या गायकीमध्ये खालहेर गायकीची परंपरा व दर्जा नष्ट झाला असून तीत अनेक तळ्हेवाईकपणाचे दोष मात्र शिरले आहेत. त्यांचे गाणे ऐकतांना कपाळशूल उठतो. त्यांच्या गायकीला रीत नाही, दर्जा नाही, शुद्धपणा नाही. स्वरांत गोडी नाही. लोंच नाही. तान, मुरकी, खटका, बेहलावे इत्यादि कोणच्याहि गायनाच्या अंगांत स्वर नाही, रस नाही—गायकींत दंग नाही. नुकतीच कोलंबिया कंपनीने त्यांची गौडसारंग व भैरवींतील टप्प्याची रेकॉर्ड काढली आहे ती वाचकांनी जरूर ऐकावी. त्यांच्या रेडियोबरील गाण्याची ही लहानशी आवृत्ति असून रेडियोबरील गाणे मैफलींतील गाण्याची आवृत्ति आहे. “प्रथम एखाद्या रागांतील विलंबित ल्याचा ख्याल घेऊन त्याची प्रथम स्थायी (अस्ताई) सावकाश, मोळ्या पण मधुर आवाजाने म्हणावयाची, मग अंतरा गावयाचा, पुन्हा स्थायी व मग अंतरा, असें दोन वार झाल्यावर स्थायीच्या चिजेचें पहिले वाक्य गाऊन आलपास आरंभ करावयाचा, नंतर बोलताना व नंतर ताना—असा क्रम असे. त्यानंतर जलद ल्याचा त्याच रागांतील ख्याल गाऊन जलद ताना घेत; अशा की श्रोते त्यांच्या गळ्याची तारीफ करीत राहत. लय इच्छेप्रमाणे वाढवून आपल्या तयारीचे प्रदर्शन करीत.” (‘संगीत शास्त्रकार व कलावंताचा इतिहास’ लेखक : ल. द. जोशी) असें जें हद्दूखांच्या गायनपद्धतीचे वर्णन ग्रंथकार करतात त्या दृष्टीने कृष्णरावांचे गाणे व रेकॉर्ड तपासलें तर तुम्हांला यांतील पद्धति साफ मोडलेली दिसेल. कोणतीहि ‘रीत’ किंवा क्रम म्हणून दिसणार नाही. कोठे तरी कांही तरी गायलेले तुम्हाला आढळेल. बेसुर बेहलावे, अस्पष्ट अस्वच्छ मुरक्या, ओरडलेल्या ताना वौरे प्रकारच तुम्हाला त्यांच्या ‘गौड सारंग’ त दिसतील. क्रमवार, शिस्तवार, रंगतदार अस्ताई-अंत्रा भरणे, मग बढत करणे, हें न दिसतां उलटसुलट, मनाला येईल तसे ते गात सुटले आहेत. या वक्र रागांत सरळ फिरत करून त्यांनी रागहि गलत करून टाकला आहे. हा तराणा प्रसिद्ध असून खालहेर परंपरेचे गायक तो मोळ्या ढंगाने गात आले आहेत. पण कृष्णरावांनी त्याचा चक्राचूर करून हद्दूखांचे नांव अक्षरशः बद्दू केले आहे.

टप्पा आता ऐकायला मिळत नाही म्हणून मोळ्या अपेक्षेने हें भैरवींतील

कृष्णरावांचे टप्प्याचे रेकॉर्ड मी घेतले. परंतु टप्प्याने माझ्या अपेक्षांना अंत केला. हा टप्पाच नव्हे; सबंध गायन ख्यालाचे असून फक्त शब्द मात्र पंजाबी माजेचे आहेत, म्हणून त्याला टप्पा म्हणावयाचे एवढेंच ! कोणीहि याला टप्पा म्हणून फसू नये. अजूनहि रहिमतखांच्या ‘जमुना के तीर’, ‘सैयौँ दमन’ या रेकॉर्ड्सू कोणाच्या संग्रहीं असत्यास वाचकांनी त्या ऐकून खरा टप्पा काय असतो तो कृष्णरावांच्या या रेकॉर्डशी ताढून पाहवा. किंवा दिल्लीच्या रेडियो स्टेशनवर बीबेस्टां म्हणून गायक कधी कधी टप्पा गातात तो ऐकावा किंवा त्यांस फरमाईष करावी. कृष्णरावांनी टप्प्याएवजी ख्यालच्च गायला आहे व तोहि अगदी हास्यकारक रीतीने ! तो ऐकत असतांना हसून मात्र भरपूर येते. संगीतांदून हास्यरस निर्माण करणारें रेकॉर्ड या दृष्टीने तें संग्राह्य आहे, यांत मात्र शंका नाही ! ग्वालहेर परंपरेंतील हयात असलेल्या कित्येक गायकांना हे रेकॉर्ड ऐकवून मी हसविले आहे.

आजन्या ग्वालहेर दरबारांतील या संगीतरत्नालंकारांना गाणे कशाकरिता असतें, याची जाणीवच नाही असे दिसते. वास्तविक कृष्णरावांचा आवाज अतिशय चांगला आहे. दमश्वास या वयांतहि भरपूर आहे. वडिलांनी विद्याहि चांगली दिली आहे. पण या गायकाने गायनाविषयी चमत्कारिकच कल्पना करून घेतल्या आहेत. त्याशिवाय असा आमूलाग्र फरक त्यांच्या परंपरागत गायकीत होणार नाही. कृष्णराव एके काळीं चांगले गात होते हें आज मी सांगूनहि कोणाला पटत नाही इतके विपरीत त्यांचे गाणे आज झाले आहे.

आज इतक्या वर्षांच्या परंपरेंत उत्तम भर पडण्याएवजी तिचे स्वरूप या गायकाने कसें तरी केले आहे. ग्वालहेर गायकीची कीर्ति व द्वड्डा हिंदुस्थानभर पसरला आहे. पण आजचे तिचे प्रवर्तक खुद ग्वालहेरींतच तिची दुष्कीर्ति करीत आहेत ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. ग्वालहेर गायकीची प्रतिष्ठा कृष्णरावांपेक्षा पटवधनबुवा, व्यासबंधु ज्यास्त सन्मानाने राखून आहेत, असे म्हणणे प्रात आहे. शंकर पंडितांनंतर ग्वालहेरला गाणे संपले असे म्हटल्यास तें सत्याला सोडून होणार नाही. ग्वालहेर दरबारचे तेब्हाचे गायक अन् आताचे !!

६

पं दि त वि ष्णु दि गं बर

महाराष्ट्राच्या इतिहासांत इ. स. १८६०
ते १९२० पर्यंतचा काळ अनेक दृष्टीने

महत्त्वाचा आहे. पेशवाई बुडाली तरी स्वातंत्र्याच्या चळवळीची सुरुवात व वाढ याच काळांत झाली. राजकीय, औद्योगिक व वाड्याचीन क्षेत्रांप्रमाणेच ललितकलांच्या क्षेत्रांतले अनेक महान् कलावंत याच काळांत जन्माला आले. त्यांनी कलाव्यासंग अत्यंत निष्ठेने केला. संगीतक्षेत्रांत वासुदेवराव जोशी, देवजीबुवा परांजपे, बाळकृष्णबुवा इच्छलकरंजीकर, वझेबुवा, बखलेबुवा इत्यादि नामवंत गवयी महाराष्ट्र सोडून उत्तर हिंदुस्थानांत गेले व त्यांनी मोठे श्रम करून संगीतविद्या दक्षिणेत याच काळांत आणली. आपला शिष्यवर्ग तयार केला. महाराष्ट्रांत कुरुंदवाड (धाकटी, मोठी पाती), इच्छलकरंजी, मिरज, सांगली, कोल्हापूर, गगनबाबडे हीं संस्थाने गवैयाबजैय्यांना आश्रय देऊ लागलीं. उदरनिर्बाहाची चिंता राजाश्रयामुळे निवारण झाल्यामुळे या गवैय्यांना आपल्याकडे शिष्य तयार करण्यास संधि व वेळ मिळून लागला. इच्छलकरंजीचे बाळकृष्णबुवा आपला दमा बरा करण्याकरिता श्रीमंत बाळासाहेब मिरजकर यांच्याकडे त्यांच्या आश्रयाखाली असलेल्या एका पंजाबी पहेलवानाचें औषध घेण्याकरिता येऊन राहिले. श्रीमंतांच्या पंक्तीला जेवायचे व शिष्यांना संगीताची संथा द्यायची असा त्यांचा कार्यक्रम सुरु झाला.

औंधून भिकुबुवा इंगळे या गवयांचा पुत्र गुंड्ह बुवांच्याकडे गाणे शिकायला येऊन राहिला. एका वर्षांने त्याच्या पाठेपाठ कुरुंदवाड (धाकटी पाती)हून तेथील एका कीर्तनकाराचा मुलगा श्रीमंत दाजीसाहेब यांनी आपले साडू बाळासाहेब मिरजकर यांच्याकडे बाळकृष्णबुवांची तालीम घेण्याकरिता पाठवून दिला. या मुलाच्या पूर्वजांपैकी कोणी एक महान् सिद्ध होऊन गेल्यामुळे श्रीमंत दाजीसाहेब

या कीर्तनकाराच्या घराण्याला फार मान देत असत. हा मुलगा इंग्रजी दुसऱ्या इयत्तेत असतांना फटाक्याची दारू तोंडावर उड्हन स्फोट झाल्यामुळे डोळ्याने अधू झाला होता. त्यावर मिरजेत औषधोपचार पुष्कळ झाले. तोंड बरे झाले, पण डोळे आंधळे जरी नाहीत तरी अधूच राहिले. डॉक्टरांनीच सल्ला दिला की लिहिण्यावाचण्याने डोळे जास्त विघडतील, तरी या मुलाला डोळ्याचा उपयोग होऊन त्यांना ताण पडणार नाही अशी दुसरी कांही विद्या शिकवा. मुलांचे घराणे कीर्तनकारांचे आहे, तेव्हा त्याला गाणे शिकविल्यास घान होईल, असे डॉक्टर म्हणाले. दाजीसाहेबांनी डॉक्टरी सल्ला ऐकून या मुलाला आपल्या मर्जीतत्या बाळकृष्णबुवांकडे गाणे शिकण्याकरितां पाठविले. कुरुंदवाडऱ्या त्या देन पात्यांमध्ये त्या काळीं सर्व बाबतीं एक प्रकारची चढाओढ असे. थोरल्या पातीमध्ये विष्णुपंत छत्रे हे गवई होते, तर धाकऱ्या पातीमध्ये बाळकृष्णबुवांना फार मानीत. विष्णुपंत छत्रे यांचा आवाज अगदीच मद्द असल्यामुळे 'तानबहादर' बाळकृष्णबुवांचा ते फार हेवादावा करीत असत. धाकऱ्या पातीचे अधिपति श्रीमंत दाजीसाहेब यांचे बाळासाहेब मिरजकरांशी नात्यामुळेहि विशेष जिभ्हाळ्याचे संबंध होते. तेव्हा त्यांनी पाठविलेल्या या मुलाची काळजी बाळासाहेब मिरजकर स्वतः घेत असत. त्यामुळे त्यांचे खाणे, पिणे, शिक्षण यावर त्यांची स्वतःची देखरेख असे. गाण्याची मेहनत ही एक कसरत समजूत्त श्रीमंतांनी या मुलाला पौष्टिक खाणे रोज द्यायची व्यवस्था केली. मुलाला तालीमबाजीचाहि नाद लागल्यामुळे गव्याब्रोबर त्यांचे शरीरहि कमावले जाऊ लागले.

विष्णुपंत छत्र्यांनी रहिमतखांना कुरुंदवाडास आणले व वरील मुलाला प्रतिस्पर्धी म्हणून त्यांच्याकडे अबू दीक्षित नांवाच्या एका हुपार व आवाजदार मुलाला तयार करण्याची व्यवस्था केली. या चढाओढीला पुढे पुढे इतके तीव्र स्वरूप येऊ लागले की त्यांत बाळकृष्णबुवांच्या या नवशिष्याचा सर्व दृष्टीने फायदाच झाला. बुवा या मुलाला आपल्या इतर शिष्यांबरोबर तालीम न देतां श्रीमंतांच्या वाड्यांतच भोजनाचे पूर्वी, दुपारी तीन-चार वाजतां अशी खास स्वतंत्र तालीम देत असत. रहिमतखां आपल्या शिष्याला कोणता राग व त्यांतील चिजा शिकवीत आहेत याची हेराकून वातमी काढून दाजीसाहेब मिरजकरांकडे पत्राने गुपचूप कळवीत. त्या धोरणानेच मिरजकर बाळकृष्णबुवांकून ते राग व त्याच चिजा या नवशिष्याला पढवीत. इतकेच नव्हे तर एखाद्या रागाची तालीम फार काळ लांबली तर श्रीमंत बुवांना जेवणाच्या पंक्तीतच त्याबद्दल हटकीत आणि नवा राग मुरु करण्यास सांगत. उपकारबद्द बुवा त्यामुळे या नवविद्यार्थ्यांला नवा राग व त्यांतील चिजा शिकवीत. या मुलाने या सर्व परिस्थितीचा खूप फायदा घेतला आणि आपल्या कर्तवगारीने व पराक्रमाने उच्च संगीताचा हिंदुस्थानभर समाजाच्या सर्व थरांमध्ये प्रसार करून गुरुर्चें, दोन्ही श्रीमंतांचे, आपल्या घराण्यांचे व संगीतकलेचें ऋण सन्व्याज फेडले.

हा मुलगा म्हणजेच विष्णु दिगंबर पलुस्कर होय ! आपल्या विशिष्ट व असामान्य कार्याच्या जोरावर हा मुलगा साध्या ‘मिरजकरबुवा’चा ‘पंडित’ विष्णु दिगंबर झाला आणि सान्या हिंदुस्थानभर ‘पंडितजी पंडितजी’ म्हणून याचें नांव अवध्या तिशीच्या आंत दुमदुमूळे लागले.

दोन श्रीमंतांच्या खास वशिल्याचा म्हणून विष्णूने गुरुसेवेत कधीहि कुचराई केली नाही; अंगचोरपणा केला नाही. त्यांची कामे तो चोख करी. गुरुपतीने कितीहि घाणेरडें काम करायला सांगितले, तरी तो तें निमूटपणे करी. या त्याच्या सेवेवर खूप होऊन बुवाहि त्याच्यावर पुत्रवत् प्रेम करूळ लागले व आपल्याबरोबर साथीला मैफलीत गायला नेऊ लागले. विष्णु फार मेहनती होता. आवाज मोठा व जड असल्यामुळे त्याला तान घेणे जमत नसे आणि बुवांचें गाणे तर खूप तयार तानबाजीचें. पण त्याने तानेकरितां इतकी प्रखर मेहनत केली की तो जड गळाहि वाकऱ्य लागला, लवूं लागला. वाड्यातील लोकांना या आपल्या कसरतीने त्रास होतो आहे हें समजतांच त्याने जवळच एका जुन्या घरांत मेहनत करायला सुरुवात केली. त्याची ही जबर मेहनत पाहून श्रीमंतांनीहि त्याला चांगल्या खुराकाची व्यवस्था केली. कोठीवाल्याला हुक्मच दिला की विष्णूला बदाम, खारका, पिस्ते, दूध तो मागेल तेव्हा आणि मागेल तितके द्यावें. या अविश्रांत मेहनतीने त्या जुनाट घराला लेक ‘भूतखाना’ म्हणूं लागले. कारण त्यांत विष्णुबुवांच्या तानेच्या ‘आरोद्ध्या’ सारख्या ऐकूं येऊ लागल्या ! इतका पिसला गेल्यावर तो गळा फिरूं लागल्यास नवल कसले ? त्या गळ्यांतून सुंदर तान निघूं लागली व चपल गतीचे टप्पेहि तो बुवांकडे शिकून तयारीने गाऊं लागला. ‘मेहनत क्या कर नहीं सकती ?’ या मुसलमान गवयांच्या उद्घाराचा पडताळा विष्णून्या मेहनतीला आलाच आला ! मात्र या रियाजामध्ये एक अडचण आली. मुलाच्या वडिलांनी त्याचें लग्न त्या काळच्या रिवाजाप्रमाणे लवकर करून दिलें; आणि दोनतीन वर्षे दिक्षण होतें न होतें तोंच ‘आपल्या हरिदासाच्या वृत्तीला एवढें गाणे बस’ म्हणून मुलाला निरोप पाठविला. पण श्रीमंतच साहाय्याला आले. त्यांनी सांगितले, “तुझ्या पल्नीच्या खर्चासाठी पाहिजे असेल तर वार्षिक दोनशे रुपये मी देतों, पण गाणे मात्र सोडूं नकोस !” महत्त्वाकांक्षी विष्णूला केवढें समाधान वाटले ! त्याने आपलें शिकणे चालू ठेवलें व श्रीमंतांच्या मदतीने वडिलांचेहि समाधान झाले. गुरुची सेवा करीत करीत विष्णूने सातअठ वर्षे बाळकृष्णबुवांकडून संगीतविद्या कंठगत तर केलीच, पण जड गळ्यांतून चपल तानहि काढली.

त्याच्यापेक्षा वर्षाने आधी आलेल्या गुंडुबुवा इंगले यांनी गुरुची परवानगी घेऊन गोर्बे प्रांतांत सफर केली, गाणी करून विदागी मिळविली आणि मोठ्या थाटाने गुरुपूजा करून रोख रुपये पाचशे ही गुरुदक्षिणा व कपडालत्ता बुवांना दिला. या समारंभाचा परिणाम विष्णून्या भावनावश तरुण मनावर झालाच

आणि आपणहि अशीच मुलुखागिरी करून यावें व समारंभाने गुरुदक्षिणा चाची असें त्याच्या मनांत घोळूं लागले. पण श्रीमंतांच्या व गुरुंच्या परवानगीशिवाय स्वेच्छेने वाटेल तें करायला विष्णु मोकळा नव्हता. श्रीमंतांनी शिक्षणाचा खर्च केला म्हणून तो त्यांचा उपकारबद्ध होता आणि खुद बुवा तर श्रीमंतांच्या पदरच्या पहेलवानाच्या औषधाने दम्यापासून मुक्त झाल्यामुळे श्रीमंतांच्या उपकाराने दसपट बांधले गेले होते. अशा स्थिरीत गुरुजी इच्छकरंजीला गेल्याचें निमित्त साधून विष्णुने २२ ऑगस्ट १८९६ रोजी मिरज सोडली व तो औंध-साताच्याच्या मार्गाला लागला. विष्णु आपल्याला न विचारतां पद्धून गेल्याचें बुवांना कळल्यामुळे फार राग आला. वाईटहि वाटले. पण विष्णूच्या जाण्यापूर्वी आणखीहि विशिष्ट परिस्थिति निर्माण झाली होती तीहि त्याच्या या अकस्मात् बेताला कारणीभूत झाली होती. तिचें वर्णन प्रो. देवधरांच्या म्हणजे पंडित विष्णु दिगंबरांच्या शिष्याच्याच शब्दांतच देतों : “(श्रीमंत मिरजकरंना) ख्यालाणें मनापासून आवडत नव्हते. पुढे पुढे तर बुवासाहेबांनाच गाण्याबदल कांही सूचना देऊ लागले. बुवासाहेब मात्र राजाजेला मान देऊन सर्व गोष्ठी ऐकून घेत. पुढे नानासाहेब पानशे यांचे शिष्य बळवंतराव वैद्य श्रीमंतांना मृदुंग शिकविष्यासाठी मिरजेत येऊन राहिले. ते नेहमी गांजाच्या तारेत असत व कोणत्याहि गवयाब्रोवर वाजवितांना वाकडेतिकडे बोल वाजवून त्याला तालंतून उडवून देण्यांत भूषण मानीत. बाळकृष्णबुवांना तर ते श्रीमंतांचे समोरच बेताल म्हणून खुशाल चिडवीत असत. महेश्वरबुवा युग्रे नांवाचे एक टप्पा गाणारे गवई या वेळी मिरजेस राहिले होते. ते बाळकृष्णबुवांजबळ ख्याल शिकत असत. बुवासाहेबांचें गणें ऐकल्यानंतर श्रीमंत ह्या महेश्वरबुवांना बुवासाहेबांच्या वर गाण्यास बसवून टप्पा ऐकत. विष्णु तेथेच असे व त्याला ह्या गोष्ठी ठीक वाट नसत. पण श्रीमंत तर आश्रयदाते ! त्यांना तो काय सांगणार ? श्रीमंत बुवासाहेबांना ‘मोठे बुवा’ व विष्णूला ‘छोटे बुवा’ म्हणत असत. विष्णूवर तर श्रीमंतांची मर्जी होतीच पण पुढे पुढे अशा कांही गोष्ठी होऊं लागल्या की विष्णूला लवकरच मिरज सोडून द्यावेंसे वाढूं लागले. श्रीमंत बर्गीतून जात असतांना त्यांना जर बुवासाहेब व विष्णु रस्त्यांतून जातांना आढळले तर ते बगी थांबवून छोटे बुवांना बोलावून बर्गीत घेत व विचारे मोठे बुवा एकटेच चालत नात. अशा अनेक गोष्ठीमुळे विष्णूला इकडे आड तिकडे विहीर असें होऊन गेले. म्हणून मिरज सोडणेच बरे असें त्याचें मन त्याला वारंवार सांगूं लागले.”

(‘संगीतकलाविहार’ : अंक ९ वा : वर्ष १ ले)

या विचित्र परिस्थितीचा परिणाम बुवासाहेबांच्या मनावरहि होऊन त्यांचें मन घरी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तालमीवरून उडूं लागले. लहर लागली तरच ते शिकवीत. ते अनियमित झाले. त्यामुळे कांही विद्यार्थी निराश होऊन विष्णूब्रोवर शिकण्याच्या हेतूने पद्धून जाण्याच्या गोष्ठी गुप्तपणे बोळूं लागले. जाण्यापूर्वी

आपल्याला आता उघड्या जगांत मोठमोळ्या गवयांशीं टक्रर घेऊन मुकाबले द्यावे लागणार म्हणून विष्णु वारावारा तास मेहनत करू लागला. तरीहि आपला आवाज पाक राहतो हें पाहिल्यावर त्याने १८९६ च्या श्रावण पौर्णिमेला मिरज सोडली. निवण्यापूर्वी विष्णुने श्रीमंतांना ‘मी वाईच्या एका नातल्याला भेटायला सातआठ दिवस जाणार आहे’ असें वाढ्यांत श्रावणी झाल्यावर सांगितले. त्याच रात्रीं त्याच्यावरोबर श्रीकृष्ण हिलेकर व तातोबा पेंडसे हे बुवांचे नवीन शिष्य निवाले. प्रथम औंधला जाऊन त्यांनी तेथील देवीचे दर्शन घेतले आणि सातान्यास येतांच तेथील प्रख्यात फौजदारी कायदेनिष्ठात दादासाहेब करंदीकर वकील यांच्या घरीं त्यांचे गाणे झाले. गाणे संपत्यावर दादासाहेबांनी अवशी दहा रुपयांची बिदागी हातावर ठेवतांच बुवांना आश्रय वाटले. पण आपल्या निर्भीड स्वभावाप्रमाणे या तरुण मिरजकरबुवाने “‘बिदागी इतकीच काय?’” असा रोकडा प्रश्न विचारल्यावर चलाख वकीलसाहेब म्हणाले, “‘आता एवढीच! पण नांवलैकिक कमावून आलांत तर मात्र शंभर रुपये देर्हीन.’” विष्णुबुवांनी हे शब्द ध्यानांत ठेवले आणि १९१६-१७ सालच्या सुमारास नांवलैकिकासह सातान्यास जाऊन, दादासाहेबांना पुन्हा गाणे ऐकवून, ते शंभर रुपये वसूल केले.

तो काळच असा विचित्र होता की गवई हा एक चेष्टेचा, उपहासाचा विषय असलेला प्राणी होता. त्याला तंबोरा काखेत घेऊन, दारोदारीं भटकत, ‘माझे गाणे ऐकतां का’ म्हणून विचारीत फिरावें लागत असे. विष्णुबुवा मानी असल्यामुळे हा दीनवाणा प्रकार आपण कधीहि करायचा नाही, लोकांना आपल्या बाबतीत करू द्यायचा नाही, अशी शपथ त्याने घेतली होती. सातान्याहून तो बडोदास गेला. बडोदाला पूर्वी हदूखांचे थोरले चिरंजीव महंमदखां वर्षभर राहून त्यांनी चांगलेंच नांव कमावले होते. त्यांच्या साथीला व सेवेला बाळकृष्णबुवा असल्या-मुळे महंमदखांचे गाणे त्यांच्या नसानसांतून गुंजत होते. त्याचीच तालीम विष्णुबुवांना मिळाली असल्यामुळे विष्णुबुवांचे गाणे एका देवळांत निमंत्रित लोकांनी ऐकतांच त्यांना महंमदखांची आठवण झाली आणि त्यांनी मोळ्या प्रेमाने या मिरजकरबुवांचे स्वागत केले. त्यांच्या मैफलीवर मैफली झाडूं लागल्या. ही कीर्ति वाढ्यांत राणीसाहेब जमनावाई यांच्या कार्नीं जातांच त्यांनीहि बुवांचे गाणे वाढ्यांत केले व खूप होऊन त्यांना दोन महिने आपल्याजवळ राहवून घेतले. दरोज पूजेच्या वेळी त्या बुवांचे गाणे ऐकत. त्यांचे दत्तक पुत्र सयाजीराव महाराज यांनी आपल्यासमोर गाणे करवून चारशे रुपये विदागी दिली. जमनावाई तर आपल्याच जवळ मोठा पगार देऊन ठेवण्यास तयार होत्या. पण विष्णुबुवांना बाळकृष्णबुवांचे हाल, अपमान अशा लहरी श्रीमंतांच्या नोकरीत कसे झाले हें प्रत्यक्ष माहीत असल्यामुळे त्यांनी ही ऐषारामाची नोकरी नाकारली.

बडोदाच्या मुकामांत विष्णुबुवांचा तेथील मृदुंगवादक नासरखां, गुलाबखां

तबलीये व गवई मौलाबक्ष यांच्यासारख्या श्रेष्ठ व बुजुर्ग कलावंतांशीं परिचय होऊन त्यांचे गायनवादन बुवांना पुष्कळ ऐकायला मिळालें आणि त्यांचा लोभाहि या तश्ण गायकावर जडला. बडोद्यांत त्या काळ्ये गवयांचे दोन टट होते. एक मौलाबक्षांचा आणि दुसरा फैजमहमदखांचा ! मौलाबक्ष सयाजी महाराजांबरोबर विलायतेला जाऊन आले होते. तेथील मोकळ्या वातावरणांत भारदस्तपणे वावरणारी संगीतकला पाहून संगीताच्या अध्यापन-प्रदर्शनाच्या बाबर्तींत ते बरेच आधुनिक मतांचे झाले होते. नोटेशन करून चिजा छापणे, ऑकेस्ट्रा तयार करणे इत्यादि आधुनिक गोष्टी महाराजांच्या सांगीवरून ते स्वतः करून लागल्यामुळे त्यांची लोकांत चहा असे, तर फैजमहमदखां गुणी असूनहि पूर्ण सनातनी वृत्तीचे व जुनाट चालीरीतीचे ! स्वाभाविकपणे मौलाबक्ष कंपूंतील विष्णुबुवांचा फैजमहमद कंपूंतील लोक मत्सर करून लागले. एकदा तर विष्णुबुवांच्या स्वाभिमानीपणाला धक्का बसण्याची वेळ आली. आयुष्यभर अनेक महत्वाच्या अटीतटीच्या प्रसंगीं स्वाभिमानी बाप्याने वागणारे पंडितजी लहानपणींसुद्धा तितक्याच बाप्याने तसे वागले असें हा प्रसंग दर्शवितो. प्रो. देवधर लिहितात,

“एक दिवस जमनावाई राणीसाहेबांच्या मनांत आले की, कार्तिकी पौर्णिमेच्या रात्रीं दरबारच्या गुणीजनखात्यांतील सर्व गवयावजवयांना बोलावून शिवमंदिरांत एक मोठी मैफल करावी व त्या मैफलींत मिरजकरबुवांनीहि गावे. त्याप्रमाणे गुणीजनखात्यांतील सर्व गवयांना हजर राहण्याचा हुक्म सुटला. या वेळीं बुवांचे बय अवघें चोवीस-पंचवीस वर्षींचे होतें. माझे गाणे सर्वांच्या नंतर ठेवले तरच मी येईन असा खांसाहेब फैजमहमदखां यांचेकडून निरोप आला. या निरोपामुळे राणीसाहेबांचा त्यांच्यावर थोडा रोप झाला. मिरजकरबुवांकडे येऊन कांही लोक सांगू लागले, ‘तुम्ही राणीसाहेबांना सांगा की ज्या मैफलींत फैजमहमदखां गातील त्या मैफलींत मी गाणार नाही, कारण ते फार श्रेष्ठ गवई आहेत.’ बुवांनी उत्तर दिले, ‘खांसाहेब श्रेष्ठ आहेत व त्यांचे गुरुघराणे घालहेरचेंच आहे म्हणून मीहि त्यांना अत्यंत मान देतों. पण मी गाऊंच नये या म्हणण्याला मात्र मी कबूल नाही. कारण माझ्या गुरुंनी कांही मला खोटी विद्या दिली नाही. खांसाहेब माझ्यापेक्षा वयोवृद्ध व ज्ञानवृद्ध आहेत. तेव्हा त्यांचे गाणे माझ्यापेक्षा चांगले झाले तर मला वाईट वाटण्यासारखे त्यांत कांहीच नाही. माझ्या गाण्यापेक्षा खांसाहेबांचे गाणे सरस ठरले तर ते मोठे आहेतच. त्यांत माझ्याकडे कोणत्याच तन्हेचा कमीपणा येणार नाही. पण ह्या गुणी लोकांच्या मैफलींत माझे गाणे रंगवण्याची मला मिळालेली ही संधि मी सुढीच दबडणार नाही. तेव्हा मी गाणार. माझे गाणे जरी जलशाच्या आरंभींच ठेवले तरी हरकत नाही. ह्या गुणी व वृद्ध लोकांच्यावर उगीच बसून गाण्याचा उद्घटपणा मात्र मी कधीच करणार नाही.’

ही मैफल सुरु झाली. नृत्यवादन झाल्यावर गायन सुरु झाले. मिरजकरबुवा गायला बसले ऐन तारण्यांत असल्यामुळे बुवांच्या अंगांत चांगलीच ताकद होती व मेहनतीमुळे गळ्याची तयारीहि चांगली होती. उंच सुरांत व मर्दनी आवाजांत गायिलेले हैं बुवांचे गाणे लोकांच्या कानांत असें घट बसले की गाणे बंद झाले तरी तें श्रोत्यांच्या कानांतून जाईना. शेवटीं फैजमहंमदखां यांचे गाणे सुरु झाले. त्यांच्या स्वर उत्तरा असल्यामुळे आणि वार्धक्यामुळे बुवांच्या दणदणीत गाण्यावर त्यांचे गाणे रंगेना. तें साफ पडले! खांसाहेबांची शेवटची चीज होऊन मैफल खलास होणार, तेवढ्यांत श्री. गणपतिबुवा ब्रह्मचारी मैफलीत दाखल झाले. ह्या साधुंना जमनावार्हसाहेब गुरुस्थार्नी मानीत. गणपतिबुवांनी गाणे ऐक्याची इच्छा दर्शवली. तेव्हा फैजमहंमदखां म्हणाले, 'महाराज, मी बडोद्यांतील सर्वोत वृद्ध गवई असल्यामुळे माझ्यानंतर कोणास गातां येणार नाही, म्हणून मीच आपल्यास आणखी दोन चिंजा ऐकवतो.' गणपतिबुवा म्हणाले, 'खांसाहेब, मी आपले गाणे तर नेहमीच ऐकतों. पण मी ऐकले आहे की मिरजेहून कोणी एक तरुण बुवा आले असून फारच चांगले गतात. तेव्हा मला त्यांचे गाणे ऐकवा.' गणपतिबुवांच्या इच्छेप्रमाणे राणीसाहेबांनी खांसाहेबांस आपले गाणे बंद करण्याचा हुक्म केला व मिरजकरबुवांना परत गाणे सुरु करण्यास सांगितले. पुन्हा तंबेरे उंच सुरांत जवळवले जाऊन बुवांचे गाणे सुरु झाले. मौलाबक्ष, नासरखां वगैरे बुवांचे चाहते बुवांच्या जवळ येऊन बसले. बुवांनी बहार रागांतील 'नई ऋत नये फूल' हा ख्याल व मालगुंजी रागांतील 'बनमें चरावत गैया' हा ख्याल गायले. हां हां म्हणतां गाणे जमले. श्रोते खुष होऊन वाहवा देऊ लागले. बुवांच्या कीर्तीत अधिक भर पडली.

मिरजकरबुवांनी खांसाहेब फैजमहंमदखां यांचा अपमान केल्याच्या ज्या अफवा कधी कधी ऐकूं येतात त्यांची खरो हकीगत ही अशी आहे. अशा स्वरूपाचीं खोडसाळ पत्रेहि बाळकृष्णबुवांच्याकडे पाठविलीं गेलीं. त्यामुळे ते रागावलेहि. १९०५ सालीं ज्या वेळीं विष्णुबुवा इच्छलकरंजीस गुरुदर्शनासाठी गेले त्या वेळीं बाळकृष्णबुवा त्यांना म्हणाले, 'तूं आत्ताच्या आत्ता बडोद्यास जा व फैजमहंमदखांची माफी माग.' विष्णुबुवांनी उत्तर दिले, 'मी त्यांचा अपमान केलाच नाही तर माफी क्षाबद्धल मागूं? प्रत्येक वेळीं मी त्यांना मान दिला आहे. त्यांच्या विद्वेशला मान देण्यासाठी ते आले की मी नमस्कार करून उभा राहिले आहें. राणीसाहेबांच्या हुक्मामुळे मला त्यांच्यावर गाणे भाग पडले. यांत माझा काय अपराध? इतक्या श्रेष्ठ गवयाने माझ्यासारख्या तरुणांचे कौतुक करावयांचे सोडून आपला अपमान झाला अशीच समजूत करून घेतली तर त्याला मी काय करूं? जो अपराध मी केलाच नाही त्यांच्याबद्धल माफी मागण्यास मी तयार नाहीं.' ह्या प्रसंगास हजर असलेल्या लोकांकडूनच ही हकीकत मला समजली आहे.' ("संगीतकलाविहार" : १९४८)

विष्णुपंत छत्रे बाळकृष्णबुवांचा फारच हेवादावा करीत, आणि त्यांना छळण्याचा, बेताल ठरविण्याचा एकहि प्रसंग ते व मृदंगिये बळवंतराव वैद्य सोडीत नसत. विष्णुबुवांना गुरुजीन्याबरोबर साथीला नेहमीच जावें लागल्याने, असे प्रसंग त्यांच्या चांगलेच परिचयाचे झाले होते. छन्यांना ठेचण्याची ते वाट पाहत होते. बडोद्याच्याच मुक्कामांत तसा मैका चालून आला. विष्णुपंत छत्रे आपली सर्केस घेऊन ते तेथें मुक्कामाला आले असतांना विष्णुबुवांच्या एका मैफलींत छत्रे उपस्थित होते. आज छत्रे सबवीप्रमाणे कांही तरी कुरापत काढणार हें बुवांनी हेरलेच होतें. तंबोरे जुळवून गाणे सुरु होणार इतक्यांत विष्णुपंत छत्रे म्हणाले, “बुवा, आधी ती पचमाची तार बेसूर आहे ती सुरांत मिळवा आणि मग गाणे सुरु करा.” “माझ्या कानाला ती तार अत्यंत सुरेल आहे असे वाटते. तुम्ही स्वतः इकडे येऊन तंबोरा हातांत घेऊन काय सुरेल तार करणार आहांत ती करून दाखवा. तुम्हांला चाबूक हातांत घेऊन घोडे सुंदर खेळवितां येतात हें मला माहीत आहे. पण गाण्याचे बाबतीत मात्र मला शिकविण्याचा आव तुम्हीं आणु नका.” असे सणसणीतपणे फटकावल्यावर बुवांनी गाणे सुरु केले. पण या प्रसंगाने आलेली चीड छन्यांनी कुरुंदवाडास आल्यावर विष्णुबुवांबदल खोडसाळ प्रवाद पसरविण्यांत खूप खर्च केली. त्यामुळेच वरील फैजमहंमदखांबहलचे माफीचे प्रकरण उपस्थित झाले असे जाणते त्रयस्य सांगतात. बडोद्यास कीर्ति व धनलाभ ज्ञाल्यावर बुवांनी नवीन वाढ्ये विकत घेऊन शिष्यांस शिकविण्यास सुरुवात केली.

काठेवाडांत प्रवास करीत असतांना मंगोळच्या नबाबाने देऊ केलेली नोकरी नाकारून ते आपल्या कृतनिश्चयाला जागले. प्रवासांत निरनिराळ्या कलावंतांचे संगीत ऐकायचे, त्याचे गुणदोष निरीक्षण करून स्वतःचे दोष सुधारायचे हें धोरण त्यांनी प्रामुख्याने ठेवले होते. परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करून भात्मोज्जती-दूतच एकंदर संगीताची उन्नति साधायची असे व्यवहारी विवेकाने त्यांनी ठरविले होते. प्रवासांत मैफलींतून जसे त्यांनी कान उघडे ठेवले होते तसेच डोळेहि जास्तच उघडे ठेवले होते. राजकोटलाच गुरुशंधु अनंत मनोहर जोशी येऊन त्यांना मिळाले. या प्रवासांत प्रसिद्ध गिरिनार पर्वतावर पलुस्करांना एका सिद्ध पुरुषाचे दर्शन झाले आणि त्यांनी बुवांना पंजाबांत जाऊन आपले कार्य सुरु करण्यास सांगितले. बुवांनी भाषेची अडचण सांगितली. पण सिद्धाने “जा म्हणजे परमेश्वराचे साहाय्य मिळेल” असा आशीर्वाद दिल्यावर बुवांनी ग्वालहेरचा रस्ता धरला. नथ्युखांचे दत्तक पुत्र व कै. वळेबुवा, गोपाळराव मराठे, शंकर व एकनाथ पंडित यांचे गुरु निसार हुसेनखां व मेहेंदी हुसेनखां हे ग्वालहेरीस त्या वेळीं दरबारगायक असून विद्यादान करीत होते. तेथील बुवांची एक मैफल इतिहाससंशोधक चिंतामणराव वैद्य यांच्या घरीं फारच छान गाजली. नानासाहेब वैद्य त्या वेळीं तेथे न्यायाधीश होते. या मैफलीला ग्वालहेरचे झाडून सारे गवर्ये-बजवर्ये हजर होते. त्यांत प्रख्यात

सतारिये अमीरखांहि मौजूद होते. किलेंस्कर कंपनी एकदोन वेळा तेथे येऊन गेली असल्यामुळे व तिच्यांतील भाऊराव—मोरोबांना लोकांनी पाहिले व ऐकले असल्यामुळे अमीरखांनी मिरजकरांना पाहिल्यावर हा गोरागोमटा तरुण एखादा नाटकवाला असेल असा तर्क केला. पण जेव्हा का बुवांचे अनंतबुवा व हिलेंकर या आपल्या साथीदारांसह भरलेले अस्सल घ्वाल्हेर पठडीतील मोठे ख्याल त्यांनी ऐकले, तेव्हा ते खूब होऊन इतके गहिंवरले की त्यांना तेथेंच मैफलील चार शब्द सुनविल्या-खेरीज राहावेना : “माफ करा, मी गाण्यांत जरा रुकावट टाकतो आहे, पण हे गणे ऐकून माझे अंतःकरण इतके भरून आले आहे की मला मरहूम हहुत्थां महमदखां यांच्या गाण्याची आठवण होऊन आनंद होत आहे आणि हे बोलल्या-वाचून राहवत नाही म्हणून मी बोलतो.” एका मुसलमान कलावंताची ही तारीफ ऐकून विष्णुबुवांना सिद्ध पुरुषाच्या आशीर्वादाचा प्रत्यय आला. ते जसजसे उत्तर प्रांतात सरकळ लागले, तसतसे लोक त्यांना ‘पंडितजी’ म्हणून संबोधून लागले. आणि पुढे पुढे ‘पंडितजी’ म्हणूनच अखिल भारत त्यांना ओळखून लागला.

अलीगडला तुलसीप्रसाद या श्रीमंत गृहस्थाकडे पंडितजींचा मुक्काम असतांना त्यांच्या पदीं असलेल्या एका न्हाव्याने एके दिवशीं पंडितजींना ध्रुपदें म्हणून दाखवून त्यांची ‘सरगम’ करून दाखविली आणि संगीतशास्त्रांतील शोक म्हणून दाखविले. ‘सरगम’ आणि संगीतशास्त्रावरील ग्रंथ या गोष्ठींचे महत्त्व या वेळी पंडितजींना इतके पटले की, ते या दोनहि अभ्यासाच्या मागे लागले. कारण गुरुगृहीं त्यांच्या शिक्षणांत या गोष्ठी त्यांना सांगितल्या जात नव्हत्या. रागाचे नांवहि कधी गुरु सांगायचे नाहीत. चिजांवरून राग ओळखायचे. आरोहावरोह, वादीसंवादी या शास्त्राच्या भानगडी बाळणबुवांनी कधीहि त्यांना सांगितल्या नाहीत. आणि यःकश्चित् एका न्हाव्याने आपल्याला शास्त्रार्थ सांगावा, रागांची नांवे, नियम, ‘सरगम’ सांगावी, ही गोष्ठ त्यांना फार लागली. महत्त्वाकांक्षी व मानी मनाच्या माणसांना या गोष्ठी इतक्या लागतात की, ती लगेच त्या उणिवा दूर करण्याच्या उद्योगाला लागतात. पंडितजींनी संगीतावरील संस्कृत व हिंदी ग्रंथ जमवून त्यांचा अभ्यास सुरु केला. येत असलेल्या चिजांचे ‘नोटेशन’ ते करून लागले.

या नादामध्ये त्यांनी मैफली मारण्याचा कार्यक्रम बंद करून मथुरेस मुक्काम केला. तेथे संस्कृत जाणणारे पंडित होते. तेथील एका चोब्याकडे त्यांना कांही ग्रंथ मिळाले, पण त्या ग्रंथांत वर्णिलेल्या रागांचा एकमेकांशी मेळ बसेना. तेव्हा त्यांनी हा अभ्यास बंद केला. पण या ग्रंथांविषयी खरी माहिती मिळाल्यामुळे त्यांचे खोटें स्तोम कुणी माजविल्यास तें उखडून लावण्यास मात्र त्यांना हा अभ्यास खूप उपयोगी पडला. पण या मथुरेच्या नऊ महिन्यांच्या मुक्कामांत पंडितजी नोटेशनमध्ये खूप तयार झाले. त्याकरिता त्यांनी व त्यांच्या सहाय्यायांनी कष्टहि खूप केले.

सुरुवातीला ‘अवगुन कीजीये’ या यमनांतील चिजेचं नोटेशन करायलाच तब्बल पंधरा दिवस लागले. पण अभ्यासाने या मंडळीचा कान तयार होऊन चारपांच महिन्यांत ते सर्वच ‘सरगमें’त तयार झाले. आणि या अभ्यासांत सर्व चिजांचे नोटेशन होऊन, अरोहावरोह, मुख्य स्वर, वर्ज्यावर्ज्य स्वर वैगैरे श्रुतिज्ञान पंडितजींना होऊन त्यांनी ही माहिती लिहून काढली. याच माहितीच्या आधारे त्यांनी गांधर्व महाविद्याल्याकरिता क्रमिक पुस्तके अनुभवाच्या आधारावर छापून तयार केली. जलशाच्या वेळी हस्तपत्रिकांत रागतालांच्या नांवांसह चिजा छापून हें गुप्त ‘भांडार’ ज्ञानेश्वराप्रमाणे ब्रह्मजनसमाजाच्या उपयोगकरिता फोडिले. त्यांनी एकामार्गून एक अशा बाबीस श्रुति गव्याने लायण्याचा रिवाज रार्फी एकटे बसून खूप केला.

दिल्हीला गेल्यानंतर पंडितजी गोस्वामी पन्नालालजी या विद्वान गृहस्थांस भेटले. यांनी ‘नादविनोद’ नांवाचा एक संगीतावरील ग्रंथ शिळाप्रेसवर छापून प्रसिद्ध केला होता. शिवाय ते उत्तम सतारियेहि होते. पंडितजींना त्यांच्याशी शास्त्रचर्चांचा करून पुष्कळच फायदा झाला. तसेच दोजानाच्या नवाचाने त्यांचे गाणे केले, तेव्हा प्रथ्यात पखवाजी व सतारिण, आणि केसरबाई केरकरांचे गुरु, दर्कतुल्खांयांच्याशींहि त्यांचा परिचय होऊन त्यांचे सतारवाढन त्यांना ऐकायला मिळाले. वर्कतुल्खांनी पंडितजींची खूप तारीफ केली. दिल्हीचे सर्व नामांकित गवईहि त्यांना या मुक्कामांत ऐकायला मिळाले. सिद्ध पुरुषाच्या आशीर्वादाचे दुसरे प्रत्यंतर म्हणजे जालंदर येथे दरवर्षी डिसेंबर महिन्यांत बाबा हरिवल्लभजींच्या स्मृतिदिनानिमित्त भरणाच्या उत्सवाला पंडितजींना पं. तोलाराम यांनी निमंत्रण दिले. हें १८९७ साल होते. पंडितजींच्या साथीला या वेळी मृदुंगाचार्य गुरुदेवजी पटवर्धन (पं. विनायकबुवांचे चुलते) —नाना पानश्यांचे शिष्य वामनराव चांदवडकर (हैदराबाद) यांचे शिष्य —होते. या जलशाला हिंदुस्थानांतून हिंदु-मुसलमान गायकवादक तेथे येत आणि जो गायक सर्वोत्कृष्ट ठरेल यांचे अखेर पुनः एकदा गाणे होऊन मानाचा हार त्याच्या गव्यांत पडे.

“पंडितजी पहिले दिवशी जाऊन पाहतात तों तेथे गवयाबरोबर सहासहा तबलजी वाजवितांना त्यांना दिसले. डाव्या बाजूस तीन, उजव्या बाजूस तीन. एक-दोन आवर्तने वाजवून एक तबलजी समेवर आला की लगेच दुसरा वाजविण्यास सुरुवात करा. ही सहा तबलेवाल्यांची साथ पंडितजींना विचित्र वाटली. म्हणून त्यांनी पहिले गाणे आपल्या तबलजीस घेऊनच केले. त्या वेळी पंडितजींच्या आवाजाचा, गायकीचा व तयारीचा श्रोत्यांवर फारच प्रभाव पडला. पण दुसऱ्या गाण्याच्या वेळी मात्र अमृतसरच्या एका तबलजीने विनंती केली की, मला आपल्याबरोबर वाजवू चा. पंडितजींनी तत्काळ सर्वच तबलजींना परवानगी दिली. सहा तबलजी बसले. त्यांना पहिल्याच दिवशी माहीत झाले होते की इकडील तबलजी ल्यकारीत थोडे कच्चे

असून अत्यंत सावकाश (विलंबित) ल्यीत त्यांचे ठेके टिकत नाहीत. त्यांनी एक ख्याल इतक्या बिलंबित ल्यीत सुरु केला की, एकामागून एक तबलजी वाजविणे बंद करू लागला. शेवटी पंडितजींनी गुरुदेवजींना बोलाविले. त्यांनी इतका सुंदर ठेका दिला की, तो ऐक्कन कित्येक तबलजी त्यांना मानू लागले. अमृतसरचे एकदोन तबलजी गुरुदेवजींचा गंडा बांधून तबला व मृदुंग शिकूं लागले. या जालंदाराच्या मानाच्या मैफलीने संबंध पंजाबांत त्यांचे नांव पसरले. १९०७ सालपर्यंत बहुतेक दरवर्षी ही विजयमाला त्यांच्याच गळ्यांत पडे. पंडितजी अमृतसर, लाहोर, काश्मीर, राबठरिंडी येथे जाऊन भरतपूरला आले.” (प्रो. देवधर : ‘संगीत-कलाविहार’)

इंद्रोरचे प्रख्यात मृदुंगवादक नाना पानसे हे संगीतसृष्टीत एक महान् वादक होऊन गेले. त्यांनी शेकडों शिष्य तयार केले व त्यांच्या शिष्यांची ही शाखा दक्षिण भारतांत सगळीकडे पसरली. नाना पानश्यांच्या पठर्डीतले लोक विलंबितापासून द्रुतापर्यंत कुठल्याहि ल्यीत वजनदार ठेका धरू शकतात असा त्यांचा लौकिक आहे आणि तोच लौकिक पलुस्करांच्या उपयोगी—त्याच परंपरेतील साथीदाराच्या रूपाने—पडला हें येथे मुद्दाम सांगावेसे वाटते. त्याशिवाय बाळकृष्णबुवा व छत्रे यांच्या झगड्यापासून पंडितजींनी पुष्कळच बोध घेतला होता. आणि तालाची बाजू त्यांनी खूपच मजबूत करून ठेवली होती. पंडितजी उजव्या पायाच्या बोटांनी ठेका धरून गाण्याचा रियाज करीत असल्यामुळे व हीं बोटे धोतराच्या खाली लपवून ठेवीत असल्यामुळे पुष्कळांना ते ताल धरून गातात हें कळत नसे. शिवाय लहानपणी त्यांनी मृदुंगाचा अभ्यास केला होता व त्यांना बरेच बोल यादवि, होते. तसेच त्यांची पं. गुरुदेवजींच्या वरोवरची मेहनत त्यांना तालांत पक्के करू शकली. पुढे तर त्यांनी करताल वाजविण्यास सुरुवात केली व जलशांत भजनावरोवर ते इतका तयार करताल वाजवीत की, ऐकणारे चांगले तबलिएहि चकित झाल्याचे मी पाहिले असाहें.

सिद्ध पुरुषाने सांगितल्याप्रमाणे पंजाबांतच काय पण उत्तरेस जेथे जेथे ते गेले तेथे तेथे त्यांचे नांव झाले. विद्या कसोटीला लागली—उत्तरली—तीत वाढ झाली. आणि या स्वतःच्या प्रगतीतूनच नव्या कार्याचा मार्ग दिसून लागला. आपल्या चौकेर निरीक्षणांत संगीताचे समाजांतील स्थान नक्की काय आहे, कलावंत कसे आहेत, त्यांना समाज, छोटेबडे श्रीमंत—कसें वागवितात, इत्यादि महत्वाच्या गोष्टीचे त्यांना ज्ञान झाले, नव्हे, विचार करून त्यांनी तें निश्चितपणे करून घेतले. हिंदी भाषा त्यांना या मुलुखांत चांगली येऊ लागली. आपल्या शिष्यगणासह ज्या पद्धतीने पंडितजी आपले जलसे सादर करीत त्या पद्धतींत एक मोठी उणीव होती. तिची जाणीव भरतपूरला मायाशंकर जानी या नांवाचे एक शिक्षणाधिकारी होते, त्यांनी करून दिली आणि ती दूर करण्याचा सक्रिय प्रयत्न केला. मायाशंकर

यांनी पंडितजींचे गायन ऐकले. ते फार खूब झाले. अन्य प्रसंगी मैफलीत सभेतील श्रोत्यांपैकी कोणी उठून पंडितजींची तारीफ करीत, सुतिपर भाषणे करीत. पण पंडितजी सभेत आभारपर उत्तर देत नसत. ही गोष्ट सभेच्या रिवाजाप्रमाणे बदूतमीज आहे, त्यामुळे गैरसमज उत्पन्न होतात, तुम्ही भाषण केले पाहिजे असा त्यांनी पंडितजींना उपदेश केला. इतकेंच नव्हे, तर त्यांनी भाषणे कशी करतात याचे त्यांना स्वतः धडे दिले. एके दिवशी नागरिकांची सभा भरून पंडितजींचा सन्मान ब्हायचा होता. तेव्हा त्यांचे भाषण मायाशंकरजींनी लिहून दिले. तें भाषण वाचतांना पंडितजी घाबरून गोंधळले, भाषण नीट झाले नाही. पण मायाशंकरांनी त्यांचा पिढ्ठा पुरविला आणि हव्हहव्ह त्यांची तयारी करून घेतली. कांही कालाने पंडितजी उत्कृष्ट बक्त्याप्रमाणे हिंदीमध्ये बोलून लागले. नंतर भाषण करण्याची एकहि संधि त्यांनी सोडली नाही.

मी आमच्या गार्वी १९११, १९१२, १९१३ या सालीं पंडितजींचे लागोपाठ जल्से ऐकले, त्या त्या वेळी लोकांना आपल्या कार्याबाबत वश करून घेणारी त्यांची मधुर भाषणे ऐकलीं. मी तर त्या जलशांनी व भाषणांनी इतका मोहून गेले होतों की शिक्षणक्रम सोडून देऊन पंडितजींचे शिष्यत्व पत्करण्याचे ठरविलेहि! अन्य अडचणीमुळे तें शक्य झाले नाही. पण अजूनहि लाचारी न दाखवितांहि गोड बोलून आपल्या कार्याकडे लोकांना ओढून घेण्याच्या व्यक्तींची विषय निघाला प्रथम मला पंडितजींचीच आठवण होते. १९१३ सालीं एका शेजान्याकडे पंडितजी भेटप्पास आले असतांना, त्या गृहस्थान्या वृद्ध मातापित्यांशी इतक्या विनयाने, नम्रपणे ते बोलत होते की तें बोलणे मी तासभर एकाग्रतेने ऐकत होतों. त्यांच्या भाषणांत जिब्हाल्याचा गोडवा होता. त्यांत जरासुद्धा दांभिकेतेची उसनी ऐट नव्हती. त्यांची या बाबतींत नक्कल करणाऱ्या कांही शिष्यांची भाषणे आज ऐकलीं म्हणजे तर विरोधामुळे पंडितजींच्या जिब्हाल्याचे महत्त्व पटते. आपल्या कार्याबदलची त्यांची तळमळ अस्सल होती. म्हणूनच अवघ्या दहा वर्षीत कुरुंदवाडचा अधू डोळ्याचा हा विष्णु आपल्या जिब्हाल्याच्या गोड बोलण्याने उत्तर हिंदुस्थानांतील लोकांचा एक जवळचा आस झाला. आबालवृद्धांचा प्रिय झाला. या सबंध प्रवासांत संगीतकलेची हीनावस्था पंडितजींच्या तीव्रपणे नजरेत भरली. गायकवादकांच्या लहरी स्वभावामुळे व त्यांच्या व्यसनांमुळे प्रतिष्ठित लोक त्यांना आपलेपणाने वागवीत नाहीत, कामापुरतें जवळ केले तरी तें झाले की झाडून टाकतात आणि त्यामुळे कलावंताबरोबर कलाहि झाडली जाते; तिच्याबद्दल कोणास आदर वाटत नाही, ती आपल्याला याची असें कोणास वाटत नाही; जे कोणी तसा प्रयत्न करतात ते 'बिघडले' असें समाज मानतो. ही स्थिति सबंध उत्तर हिंदुस्थानांत त्यांना सर्रास दिसली. कलेचें व कलावंतांचे दैन्य त्यांना फारच जाणवले. म्हणूनच त्यांनी उत्तर हिंदुस्थान ही आपली कर्मभूमि ठरविली. शिवाय

सिद्धपुरुषाची आशीर्वादपूर्वक सूचनाहि त्यांना या बाबतीत कार्यतत्पर करण्यास पूरक ठरली.

लाहोर शहर त्यांना आवडले म्हणून तेंच त्यांनी १९०१ सालीं आपले मुख्य वसतिस्थान ठरविले. गांधर्व महाविद्यालय तेथे प्रथम स्थापन केले. अर्थात् विद्यालय म्हटले की ठराविक कार्यक्रम, क्रमिक पुस्तके, त्यांत संगीताचा इतिहास, नियम, शास्त्र, इत्यादि गोष्टी आल्याच. पंडितजींना नोटेशन करण्याच्या खटाटोपांत बिकानेर येथे बरेच ग्रंथ वाचायला मिळाले. त्यांच्या मदतीने तालाच्या मात्रांच्या खुणा, स्वरांच्या सप्तकांच्या खुणा त्यांनी निश्चित केल्या आणि कांही चिजांचे नोटेशन या पद्धतीने लिहून आपले पहिले 'संगीत बालबोध' हे पुस्तक लाहोर येथे हिंदी उर्दूत छापले. हव्हाहव्ह मासिक काढून तें त्यांनी हिंदीमध्ये वर्ष सव्वा वर्ष चालविले. आपल्या गुरुजींनी मुंबईस 'दर्पण' नांवाचे संगीतात्वारील मासिक चालविल्याचे त्यांना माहीत होतेंच. त्याखेरीज 'पुणे गायन समाज' ही संगीताची जुनी सरकार-मान्य लोकमान्य संस्था, तिच्या हिंदुस्थानभर निघालेल्या शास्त्रा, तिचे कार्य हें त्यांच्या अवलोकनांत होतेंच. लाहोरला शिष्यांसह संगीताचे विद्यालय चालवीत असतांना, आज्ञाज्ञाजूळ्या गावांत जल्से लावणे, भाषणे करून संगीताचा प्रचार करणे हें कार्यहि त्यांनी जोरांत सुरु केले.

पंडितजींच्या विद्याल्याप्रमाणेच त्यांचे जल्से टापटिपीचे व नावीन्यपूर्ण होत. त्यांत वक्तशीरपणाचा प्रमुख गुण होता. टापटिपीमध्ये सर्वांचे स्वच्छ एकटंगी पोशाख, पॉलिश केलेली सुंदर वाढी, कार्यक्रमाच्या तपशीलवार छापलेल्या पत्रिका इत्यादि गोष्टी दिसत. आपल्या गुणांचे उत्कृष्टपणे प्रदर्शन व मांडणी करण्याचे कसब त्यांनी साध्य केले होते. क्रूड श्रोत्यांनाहि समजतील असे यमन, भूप, खमाज, तिळंग, भैरवी, विहाग, मालकंस, बहार इत्यादि राग, त्यांतील स्वच्छ वाणीने म्हटल्या जाणाऱ्या चिजा, वाद्यांमध्ये मृदुंगवादन, जलतरंग, तबलातरंग, सतार, दिलरुबा, व्हायोलिन, हार्मोनियम यांचे कुशल वादन आणि शेवटी स्वतःचे भरदार गायन, त्यांत बहुजनसमाजास आवडणारीं तुळसीदास-कबीरांचीं भजने, त्यांना करतालाची उत्कृष्ट साथ, इत्यादि किती तरी रंजक व सहज कळतील अशा गोष्टी असत.

जलशांतील भाषणांत संगीतविद्येचे पुराणकालापासून असलेले महत्त्व, जीवनांतील महत्त्व, ते आपल्या मधुर वाणीने, सुरस शैलीने श्रोत्यांस पटवून देत. ही एकंदर आधुनिकता, गुरुपासून शिष्यापर्यंत सर्वांचे सभ्य व प्रतिष्ठितपणांचे वर्तन, लोकांना दिपवून टाकणारे तर होतेंच. पण या सर्वांचा परिणाम इतका विलक्षण झाला की संगीताबद्दलन्या लोकांच्या भ्रममूळक कल्पना, आक्षेप सर्व नाहीसे तर झालेच, पण एका उत्तम कलेला आपण आपल्या रक्ष जीवनांत चुकीच्या समजुतीमुळे पारखे झाले होतो हेंहि लोकांना पटले. भ्रम दूर झाले, आक्षेप गळाले, जीवनांतील

पूर्वोपार संगीताचें योग्य स्थान त्याला प्राप्त झाले. उत्तर हिंदुस्थानाप्रमाणे महाराष्ट्रांतहि त्यांनी आपल्या तयार विद्यार्थ्यांसह दैरे काढले आणि महाराष्ट्रीय जनतेला अभिजात संगीताची गोडी त्यांनी लावली.

पंडितजींचे विशुद्ध व उज्ज्वल चारिच्य या सर्व कार्याच्या पाठीशी खडे होते. त्यांच्या गुरुंचेच याबद्दलचे निर्वाळ्याचे उद्भार मला माहीत आहेत ते येथे देतो. शिल्पकार र. कृ. फडके यांना बाळकृष्णबुवा म्हणाले, “आमचा विष्णु गार्णे शिकत असतां माझ्या मनांत कधीमधी भीति डोकावत असे. तो जात्याच देखणा, त्यांत तरुण आणि गाण्यांत प्रवीण होत चाललेला ! वाटे, भलतीसलती संगत न लागे याला, नाही तर बिघडायचा. न जाणो—पण आनंदाची गोष्ट, विष्णु चांगला राहिला !” त्या काळांत कलावंतांची हीनावस्था असतांनाहि पंडितजींबद्दल एक ब्रह्मि कोणी वाकडा काढल्याचें ऐकिवांत नाही. एक कार्य करीत असतां नजर व्यापक व्हावी, पुढच्या कार्याची दिशा दिसावी, असेंच पंडितजींच्या बाबतींत झाले. बाळकृष्ण-बुवांच्या कार्यापासून स्फूर्ति घेत घेत त्यांनी आपले कार्यक्षेत्र इतके बाढविलें की बुवांनासुद्धा त्याचा अचंगा वाटला. कार्य करीत असतां संगीताची पूर्वीची मानाची स्थिति पुन्हा येण्यास, त्याची उन्नति होण्यास एकच्यादुकच्या व्यक्ति उपयोगी पडत नाहीत, त्यांचे प्रयत्न लहरीनुसार होतात, थिटे पडतात, हा अनुभव पंडितजींना येऊ लागला. आपल्या ध्येयाने बाणलेल्या व्यक्तींची संघटना केल्याशिवाय, एका हेतूने, एका ध्येयाने, एका संस्थेला त्यांना बांधल्याशिवाय हें कार्य सतत चालणार नाही हें त्यांच्या ध्यानांत आले; म्हणूनच विद्यालयामध्ये विद्यार्थी तयार करीत असतांना अध्ययनावरोवरच आपल्याला पुढे अध्यापनाचेंहि कार्य करायचे आहे या दृष्टीने ते शिक्षण देत असत. आणि या शिस्तींत व शिक्षणपद्धतींत तयार झालेल्या विद्यार्थ्यांना ते गांधर्व महाविद्यालयाच्या निरनिराळ्या शाखा चालविष्याचें कार्य करण्यास नेमीत. उत्तर हिंदुस्थानांत लाहोर, कराची, अमृतसर, दिल्ली, अलाहाबाद इत्यादि ठिकाणी त्यांनी विद्यालये स्थापन करून आपले विद्यार्थी तेथे नेमून गांधर्व महाविद्यालयाची अशी एक सुसूत्र शिक्षणपद्धति अंमलांत आणली.

विद्यालयामध्ये भारतीय वाद्यांचे प्रदर्शन, नाणावलेल्या कलावंतांचे कार्यक्रम, संमेलने, तयार होत असलेल्या होतकरू विद्यार्थ्यांची भीड चेपून त्यांना उत्साह यावा म्हणून त्यांचे होणारे कार्यक्रम—असे सर्व आधुनिक संस्थाप्रधान प्रकार त्यांनी सुरु केले. गांधर्व महाविद्यालयाकरिता आपण अमुक करीत आहोत, तमुक केले पाहिजे, अशी या नव्या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांची संस्थाप्रधान भूमिका तयार होऊ लागली. विद्यालयाला आर्थिक मदत मिळविष्याकरिता तयार विद्यार्थ्यांसह सर्व हिंदुस्थानभर फिरायचे, प्रचार करायचा, ज्याच्या त्याच्या कुवतीप्रमाणे कार्य करण्याची, त्याची कला प्रदर्शित करण्याची संधि त्याला देऊन त्याचा उत्साह संस्थेकरिता राबवायचा, हें पंडितजींचे धोरण यशस्वी होऊ लागले. स्वतः अंग

मोडून काम करीत असल्यामुळे आणि स्वतःपेक्षाहि विद्यालयाचें नांव ते प्रामुख्याने पुढे करीत असल्यामुळे त्यांच्या कार्याविभागी स्वार्थीपणाचे, स्वतःचे स्तोम माजविष्ण्याचे क्षुद्र हेतु त्यांच्या सहकाऱ्यांना, विद्यार्थ्यांना कधीहि त्यांच्याबद्दल सुचले नाहीत. आपण सर्व करीत आहोत तें संगीताच्या उच्चतीकरिता, विद्याल्याच्या अभिवृद्धीकरिता असेंच त्यांना वाटे. इतक्या मोळ्या प्रमाणावर संस्कैबद्दलचा हा दांडगा प्रयत्न भारतामध्ये राष्ट्रीय समेच्या नंतर दुसऱ्या नंबरचा होता.

या कार्यामध्येच मुंबईस, हिंदुस्थानामधील एका प्रथम दर्जाच्या शहरात, आपली सर्वोत्कृष्ट संस्था असावी अशी कल्पना सुचून पंडितजी त्या कार्यास लागले. संस्था काढली, पण तिची इमारत स्वतःची असावी, तिचे स्वतःचे वसतिगृह असावे, अशी 'रेसिडेन्शियल युनिव्हर्सिटी' सारखी कल्पना पुढे आली आणि खटपटीनंतर तशी भव्य इमारत सँडहर्स्ट रोडवर वसतिगृहासह झालीहि. येथे शैं-सव्वाशें विद्यार्थी राहूं लागला, शिकूं लागला. या संस्थेमार्फत संगीत परिषदा भरविष्ण्याचे कार्याहि मुरु झाले. त्यांत हिंदू-मुसलमान कलावंत भाग घेऊं लागले, एके ठिकाणी राहूं लागले, भोजन करूं लागले. मुंबईच्या विद्याल्याने या कार्याइतकेच आणखीहि एक महत्त्वाचें कार्य केले. मुंबईतील पारशी लोक संगीताच्या बाबतीत सर्वस्वी इंग्रजाळलेले होते. त्यांच्या घरांतून पियानो, व्हायोलिन हीं वाढूं दिसत. त्यांना पंडितजींनी आपल्या आधुनिक पद्धतीने नटलेल्या विद्याल्यांच्या साहाय्याने भारतीय संगीताची गोडी लावली. त्यांच्या घरांतून तंबोरे, दिलस्बे, सतारी दिसूं लागल्या. पारशी विद्यार्थी उत्साहाने विद्याल्यांत येऊं लागले. एक जमातच्या जमात पंडितजींनी पाश्चात्य संगीतापासून मुक्त करून हिंदी संगीताकडे खेचून घेतली हें मोठें कार्य मुंबईच्या गांधर्व महाविद्यालयाने केले. या विद्याल्यांत तळमजल्यावर सर्व भारतीय वाद्यांचें सुरचित कायम प्रदर्शन ठेवले होतें आणि रस्त्यावरून जाणारा-येणारांना हें प्रदर्शन म्हणजे केवढे मोठें आर्कषण होतें. हीं सुकक वाढूं पाहत असतांनाच कित्येकांच्या मनांत आपण हें हातांत घ्यावें असें येतें न येतें तोंच वरच्या मजल्यावरून त्याच वाद्यांतून मंजुळ स्वर कानावर आल्याने शिकण्याचा जवऱ मोह व्हावा आणि सरळ वर जाऊन वर्गात नांव घालावें असें आलें असेल व तसें त्यांनी केलेहि असेल. पंडितजींच्या मानवी मनाच्या ज्ञानाचें कौतुक करावेंसे बाटतें तें येथेच ! (पुढे प्रभात फिल्म कंपनींत तसेंच एक म्यूझियम करतांना मला पंडितजींच्या या म्यूझियमची आठवण होत असे.)

दरवर्षी होणाऱ्या संमेलनांत लाहोर, अमृतसर, अल्लाहाबाद, आग्रा, दिल्ली, कराची, अहमदाबाद, नागपूर येथील शाखा चालविणारे चालक जमत. पंडितजी त्यांच्याशी संघटनेबद्दल चर्चा करीत तशीच विद्यादानाबद्दलहि करीत. त्यांत क्रमिक पुस्तके, नोटेशन्स यांची गुणदोषचर्चा होऊन कोणीं सुधारणा सुचविली व ती उपयुक्त ठरली तर ती सगळ्या शाखांतून उपयोगात आणायची असें ठरत असे;

नव्हे, संमेलनाचा हा एक प्रमुख उद्देश होता. शिष्यहि मग एकमेकांत जुन्या निजांची उजळणी करीत, नव्यांची देवघेव करीत. ही शिक्षणपद्धति एकसाची, एकसूत्री होती. त्यांत फेरबदल सर्वांनुमतें होई. या पद्धतीत ग्वालहेर गायकीची परंपरा अब्बाधित राहिली—तिचे वजन, बालग्रोधपणा तसाच राहिला. भेसळ होऊ दिली गेली नाही. क्वचित् प्रसंगीं गायकीं थोडा निराळेपणा दिसला, तरी अस्ताई-अंत्रे व नायकी विशुद्ध राहिली. त्यामुळे अनेक वर्षीनी, १९१९ साली, बाळकृष्णबुवांबोबर पंडितजी व इतर चार शिष्य गायला बसले असतांना बुवांनी भूपालींतील प्रख्यात अस्ताई ‘जब्बहि सब्बहि’ सुरु करतांच सर्व शिष्य बुवांच्याच पद्धतीने बोबर गाऊ लागले. दमखम, समखाली, त्याच त्या चिजेच्या अक्षरावर एकाच पद्धतीने घेऊ लागले. जणु काय अनेक गळ्यांतून एकच व्यक्ति गात आहे ! अनेक ठिकाणी राहिल्यावर, अनेक गाणीं-घराणीं ऐकल्यावर हा विशुद्धपणा राहणे फार कठीण असते ही अगदी अनुभवाची गोष्ट आहे.

या त्यांच्या साचेवंद अस्ताई-अंत्रांना लोक कुचेष्टेने ‘छापील चिजा’ म्हणत असत. ज्यांना विद्यार्थी तयार करायचे असतात त्यांना स्वतःचे ज्ञान अगोदर निश्चित असावे लागते. शिकवितांना तें निश्चितपणे शिकवायचे असते आणि तसें तें विद्यार्थ्याला येते आहे की नाही हें पाहायचे असते, हें ज्यांना शिकविण्याचा अनुभव आहे त्यांना पटेल. इतरांनी थोडी बुद्धी चालवून पटवून व्यावे. हहू-हस्सूबुवांची परंपरा शिकविणारांची आहे. तींत शेकडों विद्यार्थी तयार झाले. त्यांतल्या त्यांत हस्सूबां, जोशीबुवा, बाळकृष्णबुवा ही परंपरा तर या विशुद्धपणाबद्दल विशेष प्रसिद्ध आहे. हस्सूबांना जर अस्ताई-अंत्रा आठवत नसला तर ते आपल्या निश्चित-ज्ञानी ‘वासू’ला विचारीत व इतरांनाहि ‘वासूसे पूछो’ असे सांगत. तीच परंपरा बाळकृष्णबुवांपर्यंत पोचून पंडितजींशीं भिडली. पंडितजीसुद्धा मिरजेला दैरा आटोपून आले की, युक्तीयुक्तीने बुवांपासून चिजा तपासून शुद्ध करून घेत. पंडितजी व त्यांचे शिष्य यांच्या द्वारे हीच परंपरा गांधर्व महाविद्यालयांतून जारी झाली व अजूनहि ती अब्बाधित आहे.

आज पन्नास वर्षे झालीं. पंडितजींनी गांधर्व महाविद्यालय लाहोरला स्थापिले. ता. ५ मे १९०१ साली तेथे असलेले नामदार प्रतोदचरण यांच्या हस्ते विद्यालय स्थापन केले. या कालांत या ग्वालहेर गायकीच्या विद्याल्यांत शिकवितांना फरक पडला नाही. मग ती शाखा कुठलीहि असो ! गाणान्याच्या आवडीनिवडीप्रमाणे, गळ्याच्या मूळ ठेवणीप्रमाणे गायकींत तन्हा आत्या असतील, पण त्याला संप्रदायांत मुळीच बंधन नाही. मुळांतच गायकी जास्त प्रगतिपर, वैचित्र्यपूर्ण असावी असे धोरण बांधलेले आहे. अस्ताई, अंत्रे व नायकी विघड्हून न देण्याची मात्र खबरदारी घेतली जाई आणि हें योग्यच होतें. काय छापीलपणा आला असेल तर तो वरील दोन बाबरींत. परंतु काय असेल तें असो, घराण्याच्या परंपरेत तयार

ज्ञात्यावर यांतील शिष्यवर्गाने अन्य गुरु करून दुसऱ्या परंपरा आत्मसात् करणे नापसंत केले. याच्या उलट कै. भास्करबुवा व वज्ञेबुवा या बहुरंगी व बहुदंगी गायकांचा महाराष्ट्राला जसजसा परिच्य होत गेला, त्यांच्या गायकी चाली नाटकांतून ऐकून येऊ लागल्या, तसेतसें गांधर्व महाविद्यालयाचें गाणे तुलनेने फारच बालबोध वाढू लागले. अगदी सपक जेवणासारखें ! वरील दोघांचे चाहते तर या गाय्याला ‘हरदासी’ म्हणून लागले. एकंदरीत या बालबोध गाय्याला भास्करबुवा, अब्दुल-करीमखां, वज्ञेबुवा, अह्मादियाखां, हैदरखां या गवयांनी बराच शह दिला. विशेषतः किलोंस्कर, गंधर्व व लितिकलादर्श या नाटक मंडळ्यांच्या नाटकांतील निरनिराळ्या ढंगांच्या रागदारी चाली ऐकून तर गांधर्व महाविद्यालयांतील गायक चेष्टेचाच विषय होऊन बसले.

अर्थात् १९२८ सालापासून नारायणराव व्यास, पटवर्धनबुवा यांच्या रागदारी रेकॉर्ड्स बाजारात मिळून लागल्यापासून गांधर्व महाविद्यालयाची गायकी पुढ्हा उजबळून लागली. कांही काल तर नारायणराव व्यासांच्या रेकॉर्ड्समुळे बालगंधर्वांहि महाराष्ट्रांत मागे पडले. हें जरी खरें असलें तरी हे दोन सन्मान्य अपवाद सोडल्यास गांधर्व महाविद्यालयांतील बहुतेक गायक एकदंगीच राहिले. त्यांनी गायकीत नवे ढंग स्वीकारले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यांत तोचतोपणा, ठोकळेबाजपणा आला. प्रो. देवधरांनी निरनिराळ्या रागांतील अनेक बहुरंगी चिजांचा संग्रह खूप केला आहे. पण त्यांची गायकी एकरंगीच—स्क्ष—राहिली आहे. त्यांनी आपला गळासुद्धा अजून आपल्या गुरुबंधूप्रमाणे तयार केला नाही. आज पन्हास वर्षांनंतर पंडितजीं-सारखा आवाजदार व तयार गळ्याचा गायक या घराण्यांत दुसरा ज्ञाला नाही. पंडितजींचा भरदारपणा व भजनांतील गोडवा एकांतहि नाही. नारायणराव व्यासांखेरीज रसीलेपणा एकांतहि नाही. व्यासांना निर्मल गळा असूनहि त्यांच्यांत १९३०नंतर प्रगति झाली नाही. न्वात्थेर पद्धतीचा अस्ताई-अंत्रा विलंबित लर्यांत मीड घसीटीने भरण्याचा ढौल त्यांच्यांत नाही. तानेवर लवकर येण्याच्या घाईमुळे गायकीत वजन नाही; तानेतहि वैचित्र्य नाही; जगांत खूप चांगले ऐकले असूनहि नवें घेण्याची कधी तळमळ लागली नाही. ते अल्पसंतुष्टच राहिले. पटवर्धनबुवांनी खूप तयारी केली, पण ते वृत्तीने रुखेच असल्यामुळे त्यांच्या गाय्यांत ढंग कधीच दिसत नाही. बाकीच्या दुय्यम दर्जाच्या गायकांची गोष्टच कशाला ? त्यामुळे या विद्यालयाच्या सुसूत्र शिक्षणपद्धतींत रुक्षपणा, तोचतोपणा फार आला आहे. आणि तो गायकीच्या अनेक तन्हा सामील करून घेतल्याशिवाय, आणि वृत्तींतील सोवळेपणा, रुक्षपणा टाकल्याशिवाय जाणार नाही.

या गायकीत चैतन्य येण्याचे हे दोन मार्ग आहेत. कालाप्रमाणे संगीतकला ही परिवर्तनशील आहे ही गोष्ट संस्था चालविणाऱ्या या स्थितप्रश्न वृत्तीच्या लोकांनी समजून घेतली पाहिजे आणि परंपरेचे शिक्षण देत असतांना निरनिराळ्या

प्रवृत्तीन्या विद्यार्थ्यीना आपल्या गळ्यानुसार, रुचिभेदाप्रमाणे गायकींत नवे रंग आणण्याची मोकळीक दिली पाहिजे, नव्हे तशी उदारपणे विद्याल्यांत सोय केली पाहिजे. तरच हीं गांधर्व महाविद्यालयें टबटवीत, तार्जी राहतील. संस्थेचे इतर सर्व गुणधर्म चांगले असूनहि तिला जर या नवीन मार्गाने नेले नाही तर ह्या संस्थेचें भविष्य कठीण आहे हें चालकांनी ओळखलें पाहिजे, असा काळ आला आहे. संस्था नुसत्या पद्धतशीर चालवून भागत नाही, तर त्यांत नवचैतन्य, नवें रक्त ओतावयाचें असतें. पंडितजी हयात असते तर हें कार्य त्यांनी अवश्य केलें असतें, हें त्यांचें चरित्र ज्याने नीट न्याहाळले आहे त्यास पटविष्णाची गरज पडणार नाही. आपल्या घ्येयपूर्तीकरिता त्यांनी किती तरी आधुनिक नवे उपाय अवलंबिले, नवे मार्ग चोखाळले. गांधर्व महाविद्याल्याच्या पठडींतून बापूराव पलुस्कर व पटवर्धनबुवाचे चिरंजीव चांगले तयार झाले आहेत. पण येथूनच त्यांना पुढील प्रगतीच्या वाटा त्यांच्या वडील मंडळींनी दाखविल्या पाहिजेत. भास्करुवा किंवा वजेबुवा हे जन्मभर जसे विद्यार्थी राहून नवनव गायकीचे रंग आल्मसात् करीत राहिले तसे गांधर्व महाविद्याल्याने या विद्यार्थ्यीना आपल्या स्वतःच्या पुढाकाराने, सामर्थ्याने हे रंग उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. तरच हीं विद्यालयें प्रगतीचा टप्पा गाठत राहतील. नाही तर डराविक माल तयार करणारी छापील विद्यालयेंच रहातील. त्यांना भरपूर लोकाश्रय मिळणार नाही. विद्यार्थी दुसरीकडे जातील किंवा अल्पसंतुष्ट रहातील आणि संस्थेचें म्हणजे पंडितजींचे कार्य स्थगित होऊन अर्धवटच राहील. विद्यापीठांतून शिक्षणपद्धतींत व अभ्यासक्रमांत जसजशा सुधारणा होतात, नवीन ज्ञानाची भर पडते, तसेच गांधर्व महाविद्याल्याच्या बाबतीत झालें पाहिजे. त्यांतील कांही सोबत्या व रक्ष वृत्तीच्या मंडळींनी आपले आकुंचित, कोते विचार तरी टाकले पाहिजेत किंवा नवीनांवर जबाबदान्या टाकून व्यवसाय निवृत्त झालें पाहिजे. आज या सुधारणांची गरज या संस्थेला फार आहे. ती जर वेळेवर भागविली नाही तर संस्थेचें भवितव्य कठीण आहे अशी भीति वाटते.

पंडितजींच्या जीवनाचा आणखी एक भाग आपल्याला पाहायचा आहे. देशामध्ये बंगभंगासारखे प्रसंग उपस्थित होत असतांना राष्ट्र-स्वातंत्र्याच्या चळवळीकडे गयकाने गंमत म्हणून पाहायचें नसतें, या विचाराने पंडितजींनी राष्ट्रभक्तिपर पदांना चाली लावल्या व त्यांचा स्वतः गाऊन प्रसार केला. यांतील ‘पगडी संभाल हो जहा’ आणि प्रसिद्ध कविइ इकबाल यांचे ‘सारे जहांसे अच्छा’ हें गीत चाल लावून (१९०७ साली लाला लजपतराय यांना तुरंगांत घातत्यावेळी) प्रसारित केलें. विद्याल्यांत छापखाना काढून देशभक्तिपर पदे छापून ते प्रचार करू लागले. क्रांतिकारक बंगाली तरुणांना त्यांनी गुसपणे आश्रय दिला. प्रख्यात राष्ट्र-गीतें त्यांनी भारदत्तपणे गायला सुरवात केली. यामुळे त्यांची कीर्ति कॅग्रेसपर्यंत

पोचून दरवर्षी अधिवेशनांत्रन 'वंदे मातरम्' गाण्याचें निमंत्रण त्यांना येऊ लागले; आणि ते भक्तीने जाऊहि लागले. या गायनप्रसंगी १९२३ साली एक मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला. कोकोनाडा कॉग्रेस अधिवेशनाचे अध्यक्ष मौ. महंमदअहम्मदी होते. त्यांनी एकदा पंडितजींना राष्ट्रगीतगायनाला बंदी केली. तेहा पंडितजींनी बाणेदारपणे अध्यक्षांना सुनावले, "वंदे मातरम्"चे गायन होणारच. काळ अध्यक्षांच्या मिरवणुकींत वाचें वाटेल तरीं वाजत असतांना मौलानांचा हा संगीतविरोध कुठे गेला होता? ही मसजिद नसून हा राष्ट्रसभेचा मंडप आहे याचें भान अध्यक्षांनी राखावें!" असें ठणकावून त्यांनी मौलानांच्या नाकावर टिचून राष्ट्रगीतगायन चालू केले. या बाणेदार वर्तनावरून पंडितजींचें सर्वत्र अभिनंदन करण्यांत येऊन तशा तारांचा व पत्रांचा वर्षांब त्यांच्यावर झाला. अहमदाबाद येथे तुलसीदास रामायणाच्या मिरवणुकीला व 'रघुपति राघव राजाराम' या भजनाच्या गायनाला मुसलमानांकडून विरोध होण्याचीं लक्षणे दिसून लगतांच पंडितजींनी स्वतः अग्रभागीं राहून निवेदपणे तें भजन यथासांग गाऊन मिरवणूक पार पाढली. पंडितजींचे शिष्य खरे यांना महात्माजींनी आपल्या आश्रमांत साबरमतीला दाखल करून घेतले, आणि प्रख्यात दांडीकडील मोर्च्याला निघतांना (१९३०) त्या मोर्च्यापुढे नारायणराव खरे 'रघुपति राघवा'चा जयघोष करीत चालले होते. या रघुपति-राघव-नामाला राष्ट्रगीतांचे महत्त्व यावें ही पंडितजींची मनीषा महात्माजींनी त्याला आपल्या 'आश्रम-भजनावर्लों'त दाखल केल्यामुळे पूर्ण झाली आणि मरेपर्यंत हें रघुपति-राघवांचे भजन महात्माजी करीत होते. त्यांच्यामुळे संबंध राष्ट्राने तें उचलले.

हरिदासांचें घराणे असल्यामुळे ईश्वरभक्ति पंडितजींच्यांत घराण्याच्या रक्कांतूनच आली होती. ते दत्तभक्त असल्यामुळे दरवर्षी मागशीर्ष शुद्ध प्रतिपदे-पासून पौर्णमेपर्यंत दत्तात्रेयांचे अनुष्ठान भक्तीने करीत—अगदी यथासांग! या कालांत ते फारसे आपल्या खोलींतून बाहेर पडत नसत. फक्त थोड्या फलांच्या रसांचे सेवन करीत. या दत्तभक्तीचे पर्यवसान रामभक्तीमध्ये होण्यास तसेच एक विशेष कारण झाले. लाहोरेला असतांना होळीच्या सणांत रंगपंचमीच्या रात्रीं पंडितजी होरीचे गायन करीत होते. होरी म्हणजे शृंगारपूर्ण गीतांचे गायन. गायन संपल्यावर त्यांच्या जिव्हाव्याचे वृद्ध स्नेही लाल निरंजन यांनी रुमालांत गुंडाळून आणलेली एक चीज पंडितजींना देऊन ते म्हणाले, "हें गायन जवानीला शोभणारेंच आहे. पण यापुढे बुटापा येणार आहे. त्यांच्यावर नजर जाण्याकरिता व ईश्वरसेवेचे साधन आपल्याजवळ असावें म्हणून देत आहें ती भेट आपण स्वीकारावी." पंडितजींनी रुमाल उघडून पाहतांच 'तुलसीदासकृत श्रीरामाय' दिसले. पंडितजीहि त्या वृद्धाच्या योग्य समर्थी योग्य देणगी देण्याने हर्षित तर झालेच, पण त्यांच्या संस्कारी मनाने हाहि एक ईश्वरी संदेश म्हणून भक्तीने त्या

रामायणाचा स्वीकार केला व त्याच क्षणीं रामभक्तीचे बीज मनांत खोलवर जाऊन रुजले. पंडितजी जेथे जेथे गेले, तेथे तेथे त्यांनी रामायणाचे सप्ताह केले व 'रघुपति राघव राजाराम' हा महा-मधु-मंत्र भारतवासीय स्त्रीपुरुषांना शिकविला.

१९२५ साली नाशिकला पंचवटीच्या बाजूला नदीच्या काठाच्या खडकावर त्यांचे रामायणाचे प्रवचन मीं ऐकले तेव्हा कान त्या मधुर मंत्राने भरून गेले. प्रथम स्त्रीवर्ग हा मंत्र उघड म्हणण्यास लाजे; पण पंडितजी लाघवी आर्जवाने, अशा मधुर वाणीने विनवीत, "माझ्या आयांनो, भगिनींनो, श्रीरामाचे — अहित्योद्धार करणाऱ्या माझ्या रामाचे—नांव घेतांना लाज कसली ? ध्या, म्हणा—रघुपति राघव—" असें म्हणतांच कांही स्त्रिया गहिवरून सुरुचात करीत, तोच पंडितजींचा चेहरा आनंदाने उजळून निघे—आणि आणखी स्त्रियांना कंठ फुटे. हव्हहव्ह तो गंगाकिनारा राम-नामाने गर्जूत उठे. रामनिवासामुळे पुनीत झालेले तपोवन, शेजारची ती चुलुचुलु वाहणारी गोदावरी, श्रीराममंदिराचा तो सुवर्णकळस, ते भगवीं वर्षे नेसूत बसलेले तेजस्वी पंडितजी आणि तो स्त्रीपुरुषांनी फुलून गेलेला नदीकाठ अजूतहि डोळ्यां-समोर उभा राहतो आणि पंडितजींच्या गंभीर व भक्तिस्निग्ध आवाजांत मिसळलेले अनेकांचे आवाज एकूऱ्येऊन त्या रघुपतिराघव-भजनाचा पुन्हा प्रत्यय येतो आणि कंठ सद्गुरित होतो.

पंडितजींनी नाशिकला 'रामनामाधाराश्रम'च काढला होता. त्या आश्रमांत १९२५ च्या मे महिन्यांत मी व माझे कांही स्नेही, पुण्याचे पंडितजींचे अंधस्नेही कै. सदाशिवशास्त्री भिडे यांना भेटायला गेलो होतों. आम्हांला रामायणांतील कांही शंका विचारावयाच्या होत्या. आश्रमांत गेल्यावर समोरच पंडितजींची भव्य मूर्ति समोर उभी दिसली. त्यांच्या मागे 'रघुपति राघव'चे गायन (पहारा) चालू होतें. त्यांनीच आमची चौकशी करून आम्हांला भिडेशारुयांची भेट करवून दिली. बरेच वर्षोंनी आम्हीं त्यांना बघितले आणि तोंहि काशयवस्त्रांत ! नंतरच त्यांचे वरील प्रवचन ऐकले. संगीत परिषदांतून पूर्वीचे काळ्या कोटफेस्थासह असलेले पंडितजी आम्हांला माहिती होते. थोडा वेळ मला जरा चमत्कारिकच वाटले. सारखें वाटे, एवढा गवयी, संगीताचा प्रचारक अन् त्याने असें विरक्त कां व्हावें ? गांधर्व महाविद्यालयाची मुंबईची मोठी इमारत गेली म्हणून तर नाही ना दुःखातिशयाने हें असें झाले ? कारण विद्यालयावरील त्यांचे अलोट प्रेम आम्हांला माहीत होतें ! परंतु हें गूढ पुढे न. र. फाटक यांच्याशीं झालेल्या त्यांच्याविषयीच्या बोलण्यांत उकलले. वर सांगितलेली लाहोर येथेल रामायणाची हकीकत, त्यांची मूळ ईश्वरनिष्ठा, गिरनार पर्वतावरील त्या सिद्ध पुरुषांचे दर्शन, आणि त्याने दिलेली दिव्य दृष्टि व ज्ञान या सर्वांचा परिपाक म्हणजेच ही विरक्ति होय असा बोध झाला.

गांधर्व महाविद्यालय जाणार अशी परिस्थिति अगदी अंगावर आली असतांना-

सुद्धा पंडितजींचे वैराग्य व त्यांची रामभक्ति विचलित झाली नाही, याबद्दलचा एक उत्तम दाखला देतो. एके सकाळी पंडितजी स्वतः पहान्यावर असतांना एकदमच एका संस्थानिकांकडून मनुष्य आला आणि “आताच्या आता श्रीमंत आपले गाणे ऐकूं इच्छीत आहेत. पैशाचा प्रश्न नाही,” असें म्हणाला. पंडितजींनी शेजारी उम्या असलेल्या स्नेहाला बाजूला घेऊन विचारले, “मी रामनामाचा पहारा सोडून जाऊ काय? संस्थेचे हित होण्याचा संभव आहे. संस्थानिकांकडून द्रव्यलाभ चांगला होईल. तुमचे मत सांगा, काय करावे तें—” तो म्हणाला, “आपली इमारत वाचत असल्यास आपण जावे. इमारत वाचेल. आपले हें जीवनकार्य आहे.” तेव्हा पंडितजींनी त्या इसमास परत पाठविले. आणि त्या गृहस्थाला मोकळेपणे म्हणाले, “राम माझी परीक्षा पाहत आहे. त्याने माझी भक्ति कसोटीला लावली आहे, हें मला कळते. तुम्ही व्यावहारिक सल्ला दिलात तो योग्यच आहे. पण माझें कार्य आता दगडचुन्याच्या इमारतीवर अवलंबून नाही. माझे शिष्य हिंदुस्थानभर पसरले आहेत, ते माझें कार्य करीत आहेत. त्या कार्याकडे पाहून मला इमारत गेल्याचे वाईट वाटत नाही. माझे शिष्य शुद्धचारित्र्य असून त्यांतील कांही तर फार लौकिकास चढले आहेत. तेव्हा त्यांचे कार्य पाहत असतांना, मीं इमारत जात असल्याबद्दल खंत कां करावी? उलट रामाची इच्छा मला या लोभापासून सोडविण्याची दिसते आहे.” असें म्हणून त्यांनी आपला रामनामाचा पहारा सुरु केला. त्यांची वृत्ति किंती अलिस होत चालली होती हें ह्यावरून स्पष्टपणे कळते. एके काळचे निव्वळ प्रचारक पंडितजी किंती व्यवहारी हिंदूबी होते याचीहि उदाहरणे मला फाटकांनी संगितली. परंतु जसजसे त्यांचे जीवितकार्य फोफाबूऱ्यांला लागले, तसतसे पंडितजींचे वैराग्य बळावत चालले असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. कारण पुन्हा एकदा सुंबईस गांधर्व महाविद्यालय सुरु करावें असा प्रश्न शिष्यांनी उपस्थित केला असतांना पंडितजींनी त्यांना नकार दिला. कार्यसमाप्ति नजरेसमोर दिसुं लागतांच त्यांनी सर्व साधनांची, प्रपंचाची आवाराआवर करायलाच सुरुवात केली.

पंडितजींच्या आयुष्यांतील डोळे अधू होणे, मिरजेहून बाहेर पडणे, गिरनार पर्वतावर सिद्ध पुरुषाची गाठ पडल्यावर त्याने त्यांचा तारुण्यसुलभ उद्घटपणा काढून टाकून कार्यदृष्टि देणे, त्यांच्या स्नेहाने त्यांच्या हातांत तुलसीरामायण योग्य समर्थी देणे, गांधर्व महाविद्यालयाची इमारत हातची जाणें, या सर्व घटना क्रमवार तपासल्या म्हणजे, श्रद्धा असो वा नसो, त्या सर्व घटनांचा जन्म पंडितजींच्या हातून संगीताचा उद्धार व त्याचा प्रचार व्हावा एवढ्याकरिताच झाला होता आणि त्या कार्याचे विस्तारलेले स्वरूप पाहतांच आपले अवतारकार्य (जीवितकार्य म्हणा हवें तर!) साध्य होतांच विरक्त होत जावें असाच त्या घटनांचा हेतु होता, असें वाढू लागते. डोळे विषडल्यामुळे तारुण्यांत ख्रीमोहापासून बचाव झाला. सिद्धाने गर्वपरिहार करून संगीतप्रचारास प्रवृत्त करावें, तें कार्य संपत्तांच त्याच्या ममत्वाणामन मरका करण्णा-

करिता रामभक्तीचे साक्षन हातीं यावे याचा दुसरा अर्थ कांही लागत नाही. अखेर अखेर तर त्या सिद्धाच्या भेटीकरिता पंडितजी सारखे तळमळत, बोलतां बोलतां जणु काय त्या सिद्ध पुरुषाशींच बोलत, असा कित्येकांचा अनुभव आहे आणि त्याच्या मृत्यूनंतर त्या गोष्ठी उघड झाल्या. गया कॉग्रेसला ते गेले असतांना, प्रदर्शन पाहत असतां त्यांचा खिसा कातरला गेला आणि त्याबरोबर चारशे रुपये, तिजोरीची किली, आणि रेल्वेचे तिकीट गेले, तेव्हा पंडितजी म्हणाले, “काल एका देवळांत खडावा नाहीशा झाल्या, आज पैसे गेले. देवाने छातीपासून पायांपर्यंत स्वच्छ केले. परंतु डोके व गळा हीं शाबूत आहेत. मुंबईचे जाणे लंबले. पण इतर गोष्ठीची रामाच्या कृपेने कमतरता नाही.” पण तेथेच रामायणाचा सप्ताह होऊन खूपच प्राप्त झाली. तेथून ते मुंबईस येतात तों मुंबईची विद्यालयाची इमारत कर्जाबाबत लिलावाच्या थराला आलेली होती. हीहि रामाचीच कृपा !

संगीतसृष्टीत तानसेन, बेजूळावरे, हरिदासस्वामी, अमीरखुशु, सदारंग, अदारंग, मनरंग, हररंग, बडे महंमदखां, हृहृस्सूखां, तानरसखां, तानके कसान अलीखां, अल्लादियाखां, रहिमतखां, बाळकृष्णबुवा, भास्करबुवा, वझेबुवा यांसारख्या महान् व्यक्ति होऊन गेल्या. त्यांनी कलासाधन आमरण केले. त्यांनी कित्येकांनी उत्तमोत्तम शिष्य तयार केले. पण बाळकृष्णबुवांचा विष्णु हा असा एकच अद्वितीय शिष्य होऊन गेला की ज्याने कलासाधन केले, कलादानहि प्राचुर्याने केले आणि स्वतः व शिष्यांमार्फत संगीताचा प्रचार केला, सर्व भारतांत त्याला प्रतिष्ठा व सन्मान मिळवून दिला. कलावंतांचे चारित्र्य करून असावे—त्याने विद्यादान करून करावे—याचे आदर्श पंडितजींनी निर्माण केले. कलेचे, विदेचे ऋण तर त्यांनी फेडलेंच, पण राष्ट्रकार्यां करिता व बहुजनसमाजास रामनामाची गोडी व चटक आत्मोद्धाराकरिता लावण्यासाठी कला राबविली. अशी ही विभूति महाराष्ट्रांत जन्माला आली ! विष्णुबुवांचे—एका गवयाचे—नांव कै. टिळक, गोखले, म. गांधी, लाला लजपतराय यांच्यासारख्या महान् व्यक्तीबरोबर जोडले जाते, यांतच त्यांच्या कार्याचे महत्व कळून येईल.

भा स्क र बु वां ची वि लं बि त गा य की

“भास्करबुवांची गायकी आज तंतोतंत कोण गातो!” हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. त्यांची विलंबित गायकी त्यांचे शिष्य वर्बेबुवा व शिष्या ताराबाई शिरोडकर गात असत; पण आज हीं दोघेहि हयात नाहीत. म्हणूनच त्यांची भरघोस, मुरलेली, कसदार विलंपत त्यांची त्यांच्याबोरच गेली असे म्हणणे प्राप आहे. त्यांच्या तयारीच्या गायनाची छाप मा. कृष्णरावांच्या गायनावर, जेव्हा ते बुवांनी शिकविलेल्या चिजा गातात तेव्हा, दिसून येते. आजच्या काळांत मला भास्करबुवांची उणीव भासण्याचें कारण म्हणजे हेच विलंबित लयीचें गायन होय. वयोवृद्ध झालेल्या कलावंतांसंबंधाने मला कांहीच म्हणायचें नाही; परंतु उत्तम विलंपत करणारे महिकार्जुन मन्सूरसारखे एखाददुसरेच प्रौढ गायक आज आपल्यांत आहेत. भास्करबुवांच्या या वैशिष्ट्याबद्दलच थोडे विस्ताराने लिहिणे, त्यांच्या मीं ऐकलेल्या एका मैफलीचें वर्णन करणे, हें त्या पायाभूत गायनाच्या पुनरुज्जीवनाच्या दृष्टीने मला महत्त्वाचें व अगत्याचेंहि बाटत आहे.

बुवासाहेबांचे गायन मीं या मुंबईतच चार वर्षे खूप ऐकले. संधि मिळेल तेव्हा, अनेक अडचणी दूर सारून, अभ्यासाचीं पुस्तके पुष्कळदा दूर लोटून, मी त्यांची मैफल ऐकायला मित्रांसमवेत धावलों आहें. बुवांचे गाणे ऐकण्याच्या निमित्ताने तेव्हा आम्हां ऐकणारांचा एक कंपूच तयार झाला होता म्हणा ना! त्या काळीं मुंबईत ग्रॅंट मेडिकल कॉलेजचे विद्यार्थीं गाण्यावाजविण्याचे फार शौकीन म्हणून प्रसिद्ध असत! आजची परिस्थिति मला माहीत नाही. या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांची ही परंपरा फार जुनी असून, तीच आम्ही १९१७ सालापासून १९२० सालापर्यंत पुढे चालविली असल्यास नवल कसले? मेडिकलचे विद्यार्थीं म्हटले की, कुठल्याहि खाजगी अगर सार्वजनिक मैफलींत आमचा उहज प्रवेश होत असे. हा या परंपरेचा एक

प्रसादच म्हणायचा ! हा प्रसाद शिरीं धारण करून, आमचा हा कंपू शास्त्री-हॉल, ब्राह्मण-सभा, पेंडसेवाडी, गांधर्व महाविद्यालयाचा हॉल इत्यादि बुवांच्या गाण्याचीं ठराविक ठिकाणे गाढून हक्काने बेघडक आंत शिरत असे; आणि बुवांची नजर बळतांच “या मंडळी—” या त्यांच्या ठरलेल्या प्रेमल स्वागताने मैफलीची आघाडी काबीज करीत असे. आमच्या या कंपूची ओळख मुंबईकरांना बुवांच्या या स्वागताच्या लळकारीने चांगलीच झाली होती ही त्यांचीच कुपा ! आमच्या त्या कंपूमध्ये मुंबईतील आजचे अग्रेसर नेत्रवैद्य डॉ. वसंतराव चिटणीस, खानदेशांतील प्रख्यात शस्त्रवैद्य नानासाहेब म्हसकर, महाब्रेश्वरचे डॉ. सदुभाऊ आपटे व वन्हाडांतील कै. डॉ. बापूसाहेब म्हैसाळकर होते. बुवासाहेबांनी आमच्या नांवांची कधीच चौकशी केली नसली तरी त्यांची पुढील मैफल—विशेषत: गणेशोत्सवांतील —कुठे आहे याची पत्त्यासह विनचूक माहिती चायला मात्र ते त्या चार वर्षांत सहसा कधी विसरले नाहीत. “पण बुवासाहेब, आमची ओळख नसतांना आंत कसें शिरायचे ?” अशी अडचण आम्हीं मांडली की लगेच “ओळखीची जरूर नाही. वेळेच्या आधी येऊन दारावाहेर उम्मे राहायचे, आणि मी आलों की माझ्या वरोवरच आंत शिरायचे !” हाहि मंत्र त्यांनी आम्हांला दिला होता. कुठचा कांही संबंध नसतांना बुवांनी दाखविलेली ही आपुलकी पाहून आम्हांला धन्यता वाढे !

भास्करबुवांचे गाणे ऐकण्यापूर्वी मी प्रथम कै. वडेश्वारा, म. रहिमतखां, अबदुलुल करीमखां, पलुसकरबुवा, हैदराबादचे बशीरखां, केशवराव भोसले, सवाईं गंधर्व यांच्या अनेक मैफली ऐकल्या होत्या. वडेश्वारा तर आमच्या गावींच वर्षभर तळ देऊन होते. मौलाकऱ्यांचे शिष्य नामदेवबुवा आमच्या गावींच असत. मी त्यांच्याकडे ‘सारेगम’चे धडे घेतले होते, आणि त्यांचे शिष्य हायस्कुलांत मॅट्रिक्न्या वर्गापर्यंत माझ्यावरोवरच शिकत होते. त्यामुळे प्रचलित रागांच्या प्रख्यात चिजा व त्यांचे ‘जाण्या-येण्याचे’ नियम आम्हांला माहित होते. १९१४ सालीं गंधर्व नाटक मंडळीचा मुक्काम आमच्या गावीं होता. आणि भास्करबुवाहि तिथे त्या मुक्कामांत आले असतांना त्यांचे गाणे एका परिचित स्नेह्याच्या घरीं झाले. तीच त्यांची पहिली मैफल मी ऐकली. मैफलीत नामदेवबुवा उपस्थित होतेच. ‘आम्ही बडोद्यास असतांनाच बुवा फैज महंमदखांकडे शिकत होते’ अशी माहिती त्यांनी मला दिली. मैफलीत बुवांना पाहून माझा फारसा अपेक्षाभंग झाला नाही. उल्ट ‘बुवा’ या पदवीला शंभर टके शोभेल अशीच त्यांची अंगलट दिसली. बुवांच्या हसन्या चेहन्याने, भारदस्त वागणुकीमुळे माझ्या मनावर फारच चांगला परिणाम झाला, आणि मैफल संपेपर्यंत तो कायम राहिला. स्वरांची केवटीहि मोठी खेच असो, कितीहि आवर्तनांची फिरत असो, बुवांची ती हसरी मुद्रा वेडीवाकडी झाली नाही, डोक्यावरील स्मालाचा काठ कधी ढळला नाही, किंवा खांद्यावरील पांढरे स्वच्छ जरीकाठी उपरें खाली उतरले नाही. बुवांच्या पूर्वी ऐकलेल्या रहिमतखांना गातांना

कधीहि कष्ट ज्ञालेले पाहिले नाहीत, तरी हा मनुष्य या जगांतला नाही असें पूर्ण अलिसतेचें त्यांचें ध्यान दिसे. वज्रेबुवांचा तो उग्र चेहरा, आणि आवाजाचा तो प्रचंड झोतु कानांत शुसला, की त्यांच्याबद्दल दराराच वाटे. अब्दुल करीमखांचें मोहक गाणें आम्हांला गुंगवून टाकी, पण हा गवई नीट खातपीत नसावा असें वाटे. केशवराव भोसले इतके जोरदार व ताकदीने गात की त्यांचे डोळे इंगळासारखे लाल होत; आणि समोर बसले तर त्यांच्या हातांच्या पट्ट्याचा एखादा फटका आपल्याला बसेल की काय अशी आम्हांला भीति वाटे. फक्त पलुस्करबुवांनी आपल्या मधुर वाणीने आणि प्रसन्न मुद्रेने आम्हांला आपलेंसे केले होतें. त्यांच्यानंतर गवयाने असा मोहक झोक आणि प्रसन्न डौल मैफलींत कसा राखावा हें भास्करबुवांनी मला पटविलें. बुवासाहेबांच्या मृत्यूनंतर हा डौल मला फैयाजखांमध्ये दिसला. फैयाजखांच्या मैफलींत मला बुवांची याच कारणांनी आठवण येई. श्रोत्यांच्या दृष्टीने भारदस्तपणाला, या डौलाला, या सुहास्यवदनाला मैफलींत फार महत्त्व आहे. सुंदर गायनाला सुंदर आणि प्रसन्न व्यक्तिदर्शनाची जोड गायकाने दिली तर प्रथमदर्शनांच मैफल आपलीशी करतां येते. गायक-श्रोत्यांमध्ये हा आपलेणा निर्माण करणे, ही गायन परिणामकारक करण्याची पहिली पायरी आहे, आणि बुवांसारखे कलावंत ही पायरी कधीच विसरत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक श्रोत्याला वाटतें की गवई खास आपल्याकरिताच गातो आहे. बुवांच्या अनेक मैफली, अनेक स्थळी, निरनिराळ्या प्रकारच्या व दर्जाच्या श्रोत्यांमध्ये मींगेकल्या; पण बुवा आपला हा थाट कधीहि विसरले नाहीत. त्यामुळे त्यांची मैफलहि कधी पडलेली मींगेकली नाही, पाहिली नाही. या विषयावर मित्रमंडळीमध्ये कधी चर्चा चालली, म्हणजे बुवांचेच गवयाच्या वाराणुकीबद्दलचे “हें कधी शिकवून येत नाही; हें ज्याचें त्यालाच!” हे उद्घार मला नेहमी आठवतात.

त्यां रात्री मैफलींत मध्यभागीं काळा पार्शी फॅशनचा कोट धातलेली, डोक्यावर जरीकाठी रुमाल, अंगावर शुभ्र जरीकाठी उपरणे घेतलेली बुवांची मूर्ति बसलेली दिसली! समोर चांदीच्या मुठीची काठी आडवी ठेवलेली! बुवांच्या मागे उजव्या हाताला बाल्यांधर्व, आणि डाव्या हाताला वामनमूर्ति मास्तर कृष्णराव तंबोरे छेढीत बसलेले! बुवांच्या समोर उजव्या हाताला दादा लाडू तबला स्वरांत मिळवीत होते. डाव्या हाताला पेटीवर राजारामबापू कळू बसलेले! बुवांचें लक्ष तबल्याकडे होतें. शेवटीं तबला जमलेला पाहिल्यावर, “वा—छान!” असे उद्घार दादांकडे ससिमत पाहून बुवांनी काढले, आणि तंबोच्याच्या स्वरांदीं ‘आ’काराने आपल्या गळ्याचा स्वर मिळवून, जरा वेळाने तीव्र निषादावर ते घरीटीने उतरले, आणि तेथूनच स्वराची खेच करून मंद्र पंचमावर स्थिर झाले. तेथे मुक्काम केल्यावर मंद्र पंचमावरून पुन्हा तीव्र निषादावर येऊन त्यांचा

गळा घडजांत येऊन मिळाला—अगदी एका दमांत ! या स्वरीकरणामुळे त्यांच्या कमावलेल्या, सुरेल, कसदार आवाजाची, आणि भरपूर दमश्वासाची कल्पना येऊन कान भरल्यासारखे वाटले. आम्ही ऐकलेल्या या स्वरांच्या विलंबित खेचीने बुवा आता बहुतेक 'बिहाग' गाणार असें मनांत येतें न येतें तोंच 'कैसे सुख सोबै' ही बिहागाची अस्ताई मोठ्या ढंगदार शब्दोच्चारांत त्यांनी सुरु केली, आणि अपेक्षापूर्तीचा आनंद मलाच काय पण सबंध मैफलीलाहि त्यांनी दिला. त्या काळीं त्या समयाला मैफलीची सुरुवात बहुशः बिहागाने होत असे हें जरी मान्य केलें, तरी बुवांचे स्वरांचे दर्जे इतके रागवाचक असत की, ते ऐकतांच ते काय गाणार याचा पहिल्या दोनतीन सेकंदांतच ते मैफलील अंदाज देत असत. लोकांना गोंधळांत पाढ्यन त्यांचा अपेक्षापंग करण्यांचे अजब कसब बुवांनी साध्य केलेच नव्हते. मंथा सांगितलेले स्वर गाऊन त्यांना 'शंकन्या'च्या चिजेची सुरुवात करतां आली असती. बिहागानंतर 'हमीर' गाऊन ते 'शंकरा' गायलेहि. पण तोच मघांच्या स्वरांचा आरोह-अवरोह बुवा 'शंकरा' गाणार असें त्या वेळी आपसुखच जाहीर करता झाला. त्या वेळीं ते स्वर 'बिहाग'चीं आभरणे टाकून 'शंकन्या'चीं वर्णे धारण करून आले होते. म्हणून त्यांचे स्वरूप बदललेले दिसले.

बुवांचे हें कसब पाहून मला तेव्हा तर विसमय वाटलाच, पण नंतर मुंबईतील त्यांच्या मीं ऐकलेल्या सर्व मैफलींतून त्यांच्या ह्या वैशिष्ट्याकडे मी अभ्यासपूर्ण नजरेने पाहून त्याचा सतत पडताळा घेऊ लागले तेव्हा त्यांच्या विलंबित गायनांचे हें खास वैशिष्ट्यपूर्ण अंग आहे असाच अनुभव मला येत गेला. बुवासाहेबांच्या गव्यांतून जेवढे राग मीं वारंवार ऐकले, त्यांच्या विलंबित ल्यांतील दर्जेदार स्वरांचा माझ्या कानांवर व मनावर इतका पक्का संस्कार झाला आहे की, इतर गायकांचे तेच राग ऐकतांना माझें मन नकळत बुवांच्या त्या ठरलेल्या दर्जेदार स्वरांच्या कसावर त्या नवगायकांचे स्वर धासून त्यांचा दर्जा तपासून घेत असते. नंतर बुवांविषयीच्या मिळालेल्या माहितीवरून कळले की, त्यांचे पहिले गुरु फैजमहंमदखां यांनी त्यांना ब्रिलंपतीच्या गाण्याची अगदी जी खास तालीम दिली तिचे हें फळ आहे. बुवांनी दोनतीन वेळां विलंबित ल्यांमध्ये 'कैसे सुख' या चिजेचा नुसता अस्ताई-अंत्राच ऐकविला. ल्य खरोखरच विलंबित या शब्दाच्या अर्थाला धरून होती. अस्ताई-अंत्राची बंदीष ढंगदार होती. तो म्हणतांना स्वरांच्या त्या त्या जागा तालाच्या त्या त्या ठाराविक मात्रांना लागूनच अगदी नेमक्या तशाच यायच्या; त्यांचा क्रम, त्यांचा ढंग कधीच बदलला नाही, हेंहि मला दिसले. ही घराण्याची पक्की तालीम. अगदी घोटीव ! हिलाच 'नायकी' म्हणतात ! भास्करबुवांचे भूप, बिहाग, शंकरा, हमीर, कामोद, केदार, बागेश्वी, मालकंस, बसंत, बहार, हिंडोल, सोहनी, आसावरी, जौनपुरी, देसकार,

देशी, तोडी या रागांतील अस्ताई-अंत्रे आम्हां श्रोत्यांना पाठहि ज्ञाले होते, ते या अबाधित शिस्तवार गायनामुळे !

अस्ताई-अंत्रा शिस्तवार दोनतीन वेळां गायत्यावर बुवा मध्य षड्जावर कायम ज्ञाले. षड्ज एकसारखा अढळ भरून त्यांनी आम्हांला “हा आमचा मूळ स्वर, यांत आम्ही गाणार—” म्हणून तो आमच्या कानांवर ठसविला—व स्वतंत्रहि ! “या षड्जाशी भीं घेत असलेले बिहागाचे बाकीचे सगळे स्वर आपापत्या दर्जा-प्रमाणे लागतात की नाही तें पाहा,” हेंहि त्यांनी आम्हांला जणु काय सुचविले ! षड्जावरून पुन्हा मंद्र निषाद, तेथून मंद्र पंचमावर जास्त मुक्काम टाकून, त्यावरून पुन्हा निषाद व निषादावरून घर्षणाने ‘सा’वर जाऊन ते ‘सा’शीं एकरूप होत. एकरूप ज्ञाल्यावर तोच सा जास्त भरदार, वजनदार लावीत. ह्याप्रमाणेच मध्य मध्यमावरून मध्य पंचमाशीं ते एकरूप होत व मध्य निषादावरून तार षड्जालाहि याच धारणीने ते मिळत. या क्रिया दमदार श्वासाने ते इतक्या सुंदर व सहज करीत की ते स्वरावर कायम ज्ञाले म्हणजे विलक्षण आनंद वाटे. आजच्या काळांत या महत्त्वाच्या विलंबित गायनाच्या क्रिया पुष्कळशा गायकांना माहीतच नसाव्यात असा अनुभव येतो. पुष्कळदा ही क्रिया ते अति धाईने करतात किंवा निषादावर त्यांचा दम सुदृग्न दुसऱ्या श्वासाने ते ‘सा’वर कष्टाने येतात. यामुळे या क्रियेतील स्वरांचा कस दिसत नाही, या क्रियेचे सौंदर्य उत्पन्न होत नाही व बिलंपत गायनाचे वजनहि येत नाही. कधी एकदाचा तानेला नाही तर बोलतानेला हात घालीन असें त्यांना होतें, हें बुजुर्ग श्रोत्यांच्या नेहमी अनुभवाला येतें. तस्रण गायकांना तयार गायनाचा मोह आवरत नाही; हा त्यांचा तारुण्यसुलभ उत्साह मला समजतो; पण तानक्रियेला सुरुवात करण्यापूर्वी त्यांनी विलंबित गायनांतील या सौंदर्याला कांझटकून टाकावें हें मला समजत नाही.

मध्य सांगितलेल्या ‘प नी सा गं सि’ हा रागवाचक तुकडा वारंवार घोळवून बुवांनी अनपेक्षितपणे प नी-सा-म-ऽऽग-सा हा स्वरसमूह मध्येच घेतला, आणि त्यांतील कोमल मध्यमाला नागाच्या फणीप्रमाणे डौलाने उभारून मैफलीचे त्याकडे लक्ष वेधले. हाच तुकडा निरनिराळ्या रचनेने अनुक्रमाने व रंगाने एका दमांत घेऊन, चिजेचा मुखडा म्हणून, समेवर ते मैफलीची वाहवा घेऊं लागले. मध्य मध्यमावरून मंद्र मध्यमापर्यंत खाली जाऊन तेथून पुन्हा मध्य मध्यमाला स्वरीकरणांत दाखल करून दोघांचे नातें स्पष्ट करीत नंतर मध्यमावरून अखंडपणे पंचमावर ते स्थिर ज्ञाले. पंचमावरून मागे फिरून मंद्र पंचमावर याच नात्याने स्थिर होऊन, मंद्र सप्तकांतील गांधारापासून ‘ग-म-प-नी-सा-ग-म-म-प’ हा स्वरसमूह घसीट अंगाने गाऊन ते पंचमावर पुन्हा स्थिर ज्ञाले, तेव्हा तर जाणते श्रोते बुवांच्या या मंद्र-सप्तकरूपी खोल समुद्रांत जाऊन भरदार आणि तेजस्वी स्वर-मौक्तिकमालेल अचानक वर घेऊन येणाच्या पाणबुळ्याला

शोभेल अशा कसबावर खूष होऊन “वा बुवासाहेब, ही जागा काय खुवसूरत वांधलीत!—छे! असा वेहाग आजच ऐकून राहिलों आहोत!” असे प्रशंसेचे उद्धार अस्तल वन्हाडी बोलींत काढू लागले. स्वरांची स्वरांतून सावकाश खेच करीत, रागाचे मध्य सप्तकांतील एकेकाहून वरील उंचीचे स्वर क्रमाक्रमाने दाखल करीत त्यांनी बिलंपतीने अस्ताईचा पाया भरला. मैफल धुंद होत चालली. मधूनमधून घड्ज व पंचमावर मुक्काम टाकायला ते विसरत नसत. तसेच प नी सा म ग सा या रागवाचक स्वरसमुदायाचा जबाबादाखल वारंवार उच्चार करून, पंचमाभोवती दोन्ही मध्यमांशीं लगाई करीत, त्या नाजुक क्रीडेची मजा स्वतः वेत आणि श्रोत्यांनाहि त्यांत ते रंगवून सोडीत होते. दोन मध्यमांपैकी कधी कोमलाला बहुत्व व तीव्राला अल्पत्व तर कधी तीव्राला बहुत्व व कोमलाला अल्पत्व देऊन ते गांधारावर स्थिर होत आणि ‘म ग सा’ ही स्वरांची खेच करून चिजेचें तोंड घेऊन समेवर उतरत. घड्जापासून दूर जाऊन बन्याच वेळाने ते पुन्हा ‘सा’वर एका श्वासांत स्वीकरण करून परत येत, तेव्हा दूरचा प्रवास आटोपून स्वगृहीं परत आल्याचा परमानंद ते मैफलीला देत! बिलंपत गायनाचें हें सौंदर्य व हा आनंद नितांत सुखदायक आहे असें कोण म्हणणार नाही?

हें सावकाश स्वरांकरण अर्थात् ल्यीच्या अंगानेच चालले होते. त्यांत चिजांचे गोल ठरलेल्या ल्यीला सोडून मारेगुढे होणे, तालाची जागा हुक्ते म्हणून गडबडीने शब्दांची कुतरओढ करणे असले बेल्य प्रकार बुवांच्या हिशेबी व दमदार गायकीमध्ये अस्ताई भरण्यांत कधीच दिसले नाहीत. मध्य निषादावरून तार घड्जाला मिळण्यापूर्वी, आता ते ‘सा’ला चिकटणार असें वाटते न वाटते, तोंच हुल्कावणी घेऊन ते मध्य गांधारावर अवरोह करून, पुन्हा ‘गमपनी’ हा तुकडा घेऊन निषादावर थांबून ‘सा’ला मिळणार अशी अपेक्षा निर्माण करीत. पण परत अवरोह करून मध्य घड्जाला येऊन मिळत आणि ‘नि सा ग म प नी’ हा स्वर समूह घेऊन पुन्हा निषादावर धावून मूळचा सवाल वाढवीत. पुन्हा निषादावरून अवरोह करून मंद्र पंचमावर उतरत व तेथून ‘प नी सा सा ग म नी नी’ हा स्वरसमूह घेऊन निषादांतून तार घड्जाला खुबीने मिळून, तेथे मुक्काम करून, अपेक्षापूर्तीचा आनंद श्रोत्यांना देत!

फैयाजखांचा अपवाद सोडल्यास आज विलंबित गायनाचा मागमूसहि राहिला नाही हें एक कटु सत्य होय! थोड्या वर्षांपूर्वी पुणे भारत गायन समाजामध्ये फैयाजखांनी एक मंगल सायंकाळीं पूर्वी रागिणीची नोमृतोम चालू असतांना, आपल्या मागे गाणाच्या तरुण शिष्याला “अजि हम तो धंटों सुरपर जमके रहते हैं—और तुम फौरनही तान पर क्यूं आते हो?” अशी गोड समज दिल्याचें माझिया स्मरणांत आहे. बुवांची खोल स्वरांची मींडरवेंचयुक्त बिलंपत चालू असतांना त्या मधुर स्वरांचा आस्वाद घेत घेत मैफल डोलू लागली. तार घड्जाला लागल्यावर बुवांनी अंच्याचे

बोल म्हणून अंत्रा भरण्यास सुरुवात केली. मध्यसप्तकांतील पंचमापासून तार सप्तकांतील गांधार स्पष्टपणे विनाकृष्ट लावून ते तार घडजावर पुन्हा कायम होत. तार घडजावरून पुन्हा खाली मध्य मंद्र सप्तकांत उतरून पुन्हा आरोह करून, तार गांधारावर मुक्काम करून ते घसीटीने तार घडजाला येऊन मिळत. मध्य मंद्र तार सप्तकांतील बिलंपत स्वरीकरण करीत असतां तार मध्यम अचानकपणे गाढून ते पुन्हा 'सा'वर आले तेव्हा तर मैफलीला अस्ताई-अंत्याचें छत उंच उभारल्याचा अनुभव आला आणि 'वाहवा, बहोत अच्छा!' या प्रशंसोद्गारांची मुक्त कंठाने श्रोते खैरात करू लागले.

अंत्रा पुरा भरल्यावर पुन्हा चिजेची अस्ताई दंगाने म्हणून बुवांनी आलापीला सुरुवात केली. बिलंपतीचेच स्वरसमूह आलापांत रूपांतर पावून लागले. एवादा आलाप घेत घेत मध्य गांधारावर आणून ठेवून त्यांनी सवाल करावा, आणि दुसरा आलाप घडजावर आणून त्याचा जबाब द्यावा; आलापांची लय प्रथम निम्मी, मग बरोबरीची, नंतर ठेक्याच्या दुप्पट-चौपट करून त्या ल्यक्रीडेंत श्रोत्यांना रमवावें, तर कधी आडल्यांच्या भोवन्यांत श्रोत्यांना अडकवून नंतर त्यांना पुन्हा सरळ ल्यांत आणून गंमत करून तबलजीलाहि साथीचें सुख द्यावें, असे रंगतीचे प्रकार बुवांनी सुरू केले. आलापदारी संपत्यानंतर ठेक्याची लय दुप्पट वाढविण्याचा इशारा तबलियाला देऊन त्या ल्यांत बुवा बोलउपज करू लागले. निरनिराळ्या मात्रेवरून उठाव करून, बोलउपज करून त्यांनी लील्या समेवर उतरून वाहवा ध्यावी. अशा ल्यदार बोलउपजेला समांतर जाणारा त्याच दंगाचा बोल तबलिया बांधू लागून बुवांच्या बरोबरीने 'तीन् धा' घेऊन समेवर आला तर विशेषच रंगत भरत असे. आणि अशा वेळीं बुवा आपला बोल पुरा झाल्याबरोबर मास्तरांना 'बढ' म्हणून इशारा देत. मास्तरांचा बोल मजेने ऐकत असतांना बोलउपजेचा शेवट येतांच अर्धां मात्रेची सुरुकन जागा घेऊन त्यांच्याबरोबर तोंड घेऊन समेवर येत, आणि दुसरी उपज त्याच दमांत ल्यांच्या निराळ्या अंगाने करीत. या बोलउपजांमध्ये अस्ताईच्या सर्व बोलांचा अर्थपूर्ण उच्चार होत असे, हें बुवांचे दुसरे वैशिष्ट्य! शब्दोच्चारांमध्ये शब्दांची कुतरओढ करणें, भलत्याच जागी अर्थांचा अनर्थ होईल अशा रीतीने त्याचे तुकडे पाडणें, असले सौंदर्यंहीन प्रकार बुवा करीत नव्हते.

'शामसुंदर कैसे सुख सोवे' या बोलांनी श्रीकृष्णाच्या सुखमय निद्रेचें वर्णन स्वरालापांनी, बोलउपजांनी तितक्याच रसिक व स्नेहपूर्ण मनाने करावें आणि श्रोत्यांच्या डोळ्यांसमोर श्रीकृष्णांचें तें मोहक चित्र विहाग रागाच्या स्वरांतील रंगसंगतीने रंगदून उमें करावें. बोल स्वरांनी नटवून म्हणण्याचें त्यांचें हें कसब मला मैफलीच्या सुरुवातीपासूनच दिसत होतें. परंतु त्यांतल्या त्यांत बोलउपजांमध्ये त्या सौंदर्यांचे विविध पैलू बुवा सफाईने दाखवीत होते. मुसलमान गुरुंच्या

संगतीत हिंदी भाषेचे यथार्थ ज्ञान व त्या भाषेतील शब्दोच्चाराचा खास हिंदुस्थानी दंग बुवांनी हासिल केला होता. चिंजीचा अर्थ स्वतःला संपूर्ण माहीत असल्यामुळे गात असतांना त्यांतील अर्थसौंदर्याचा व रसास्वादाचा गोडवा स्वतः चाखून मैफर्लीत तो श्रोत्यांनाहि चाखायला देण्याची रसिकता बुवांच्या अंगी होती.

बुवा किलोंस्कर कंपनीमध्येहि कैकेयीची भूमिका करीत, त्यांतहि रेखीव, उसकेदार व सार्थ शब्दोच्चारांची संथा देऊनच देवल्प्रास्तरांनी बुवांना ती भूमिका शिकविली होती. देवल्प्रास्तर उत्तम नट असल्यामुळे भावनापूर्ण वाणीचा उपयोग नाठ्याविष्कारकरिता रंगभूमीवर कसा करायचा याचे शिक्षण ते आपल्याकडे शिकणाऱ्या नटांना फारच कसोशीने व आस्थेने देत असत. आजहि नटवर्य गणपतराव बोडसांच्या भूमिका पाहतांना हें शिक्षण किंती बारकाईने दिलें गेलें आहे याचा अनुभव आपण घेत आहोत. भास्करबुवांच्या वाणीवर देवल्प्रास्तरांचा संस्कार पूर्णपणे झाला होता. त्या आधी कीर्तनकाराजवळ कीर्तनसंगीत शिकतांनाहि असेच संस्कार त्यांच्यावर झाले असले पाहिजेत, हें बुवांचे पूर्वचरित्र माहीत असणारांना सांगण्याची आवश्यकता नाही. किलोंस्कर कंपनी सोडल्यावरहि फैजमहंमदखांसारख्या सौंदर्यपूजकाजवळ बुवांचे शिक्षण झाले असतांना शब्दोच्चारांचा रेखीवपणा व स्पष्टपणा जास्त सफाईने होत असल्यास नवल कसले? आणि त्याहिपुढे आग्रेवाले नथ्यनेखांसाहेबांच्या लयकारी व ढंगदार गाण्याच्या शिक्षणांत बोलउपजेत व बोलतानेंत तेच बोल लयीच्या निरनिराळ्या वळणांतन दुमकत मुरडत मुखावाटे बाहेर पडत असल्याने दुधांत साखर पडल्याचा आनंद बुवांना होत असेल. मूळच्या शिक्षणाच्या सुसंस्कारांचे संवर्धन करणारे एकाहून एक सरस असे फैजमहंमदखां, नथ्यनखां यांच्यासारखे गुरु भास्करबुवांना लाभले हा महान् योगायोग तर खराच! पण त्या शिक्षणांचे चीज करण्याचे कष्ट बुवांनी घेऊन गुरुंच्या तालमीचे सार्थकहि केले, दैवायत्ताला बुवांनी मदायत्ताची जोड दिली, यांतच त्यांचा पुरुषार्थ सिद्ध झाला! नाही तर दैव देतें आणि कर्म घालवितें अशी विचित्र परिस्थिति आपण पाहतोच!

बुवासाहेबांनी बोलउपजांची गंमत करीत करीत, हळूहळू तानांना मुरुवात केली. ताना प्रथम लहान स्वरूपाच्या आणि हळूहळू जास्त मोळ्या होत होत चक्रदार होऊं लागल्या. पुन्हा एकदा अंत्रा सुरु करून त्यांनी मंद्र मध्य तार सप्तकांत तानांचा संचार केला, आणि तानांचा पाऊस ते पाढूं लागले. चक्रदार तानेमध्ये मधूनमधून बोल गुंफून ते तार घडजावर थांकत. पुन्हा फिरतीला मुरुवात करून आकार, उकार, इकारांत ताना घेत ते समेवर चटकन् येऊन पडत. मास्तर कृष्णरावहि आपल्या चपळ गव्याने गुरुप्रमाणेच तानांचे सट्टे घेऊन त्यांना हुरुप देण्याचा यन्न करीत होते. बुवांची जोरकस फिरत, तर मास्तरांची बारीक आवाजाची, स्वच्छ अन् चपळ हरकतीयुक्त तान! मास्तरांची फिरत मधूनच पकडून तिची कल्पना वाढवून बुवा

पुरी करीत, तर मास्तर पुन्हा दुसरा सवाल टाकीत. त्याचा जबाब सहज लीलेने देत देत मागे पाहून “घे जवाब” म्हणून मास्तरांना बुवा प्रोत्साहन देत. गुरु-शिष्यांची अशी ही सवालजबाबयुक्त तानबाजी मैफलींत रंग भरून तिळा उत्साहित करीत होती. बिचारे बालगंधर्व मात्र घड्यापंचम देण्यापलीकडे कांही करत नव्हते.

एवढ्यांत भास्करबुवांनी ‘ल्यार धीट मग मग रोकत है’ ही त्रितालांतील चीज मोळ्या नजाकतीने म्हणायला सुरुवात केली आणि पुन्हा एकदा सार्थ व दंगदार शब्दोच्चारांची फेक सुरु झाली. निरनिराळ्या जारी चिजेचें तोंड सुरु करून, कांही बोलांचे त्रिवार उच्चार करून, तर कधी कांही बोल दुपटींत म्हणून चटकन समेवर येऊन ते वाहवा घेत. पुन्हा बोलउपज, बोलताना, तान सुरु होऊन दोघांच्या तयारीच्या गाण्याचे फवारे सुदूर लागले. सर्वच श्रोत्यांच्या चित्तवृत्ति उल्हसित झाल्या. कोणी मांडीवर ताल धरून लागले. कांही लयीबरोबर डोलूं लागले. बुवांनी सर्वांना आपल्याकडे खेचून घेऊन पानाचीं तबकें, सिगरेटचीं पाकिटे विसरायला लावलीं. फैजमहंमदखांच्या बिलंपतीच्या छतावर आता त्यांच्या व नथ्यनखांच्या तयारीच्या ल्यकारी गायनाची सुंदर वेलबुटी बुवा काढूं लागले. सुरु केलेली उपज एका दमांत चिजेच्या तोंडासह समेवर येऊन आढळे. तानेच्या या फेकींत घड्याळाचा काटा तासाच्या पलीकडे फेकला गेल्याचे कोणालाहि कळले नाही. ऐन जोशांत तबल्यावर हात ठेवून चीज बंद करून ‘वाहवा ! बहोत अच्छा !’चा वर्षाव मैफलीकडून बुवांनी घेतला. बिहागासारखा राग तास दीड तास तन्हेतन्हेने रंगवितां येतो हैं आम्हांला पहिल्याने बुवांनीच गाऊन पटवून दिलें. त्याच वातावरणांत हमीर-शंकरासारखे चढ्या रंगतीचे राग गाऊन नंतर कॉफीपानाकरिता बुवा उठले, तेव्हा कोठे श्रोत्यांना पानतंत्राखू-सिगरेटची आठवण झाली.

बुवांची मैफलींतील रागांची निवड चढ्या रंगतीची असे. त्यामुळे त्यांचें गाणे, ‘चढे, पडे, पुन्हा चढे,’ असें कधी झालें नाही. मध्यंतरापर्यंत तं चढतच जाई आणि नंतरहि पुन्हा चढत जाऊनच तें बंद होई. हें धोरण फारच थोड्या कलवंतांना मुळांत असतें, किंवा अनुभवाने साधतें. परंतु मैफलीला खूप करायला निघालेल्या भास्करबुवांना तें मुळांतच माहीत होतें. त्यांतूनहि श्रोत्यांवर त्यांची नजर सारखी फिरे व त्यांच्या चित्तवृत्तींचा ते अंदाज घेऊन चिजेची कालमर्यादाहि ठरवीत. बुवांनंतर हें कसब त्यांच्याइतकेंच प्रकरणाने फैयाजखांनाच साधल्याचे मला आढळले. या दोघांहि कलवंतांचे धोरण, अगदी मामुली म्हणून आता गणलेले राग गाऊन श्रोत्यांना खूप करण्याचे असे व असतें. श्रोत्यांना थक करणे, त्यांना ब्रिक्ट राग गाऊन गौंधलांत टाकणे, मालश्री, सावनी कल्याणासारखे नीरस राग तासन् तास पिसून श्रोत्यांवर सुस्तीचे पांधरूण टाकणे, असलें अजब कसब या दोघांत नव्हते आणि नाही. हा कलेच्या हेतूच्या व श्रोत्यांच्या धीर

धरम्याच्या ताकदीच्या दृष्टीने फार महत्वाचा प्रश्न आहे. श्रोत्यांशीं समरस होणारा कलावंत हें तारतम्य लवकर हस्तगत करू शकतो. श्रोत्यांशीं बेपर्वा राहणारा गायक शेवटीं स्वतःच गायक. आणि स्वतःच श्रोता या केविलबाब्या स्थितीला जाऊत प्रेत्तो, हें बुवांना माहीत होतें. कार्तन, नाटक आणि नंतर मैफलीपर्यंत श्रोता कुसा आणि किती प्रकारचा असतो याचा त्यांना प्रत्यक्ष अनुभवच होता. बुवांची वृत्ति रसीली होती. एकांगी आत्मनिष्ठ नव्हती. आपल्या कलेची पारख रसिकच करतात, तिचं कौतुक तेच करतात, आणि कद्रहि तेच करतात. खरा कलावंत त्यांची उपेक्षा तर करीत नाहीच; पण 'कद्रदान हमारे गुलाम' या हिंदुस्तानी म्हणीत व्यक्त झालेले श्रोत्यांवरील कलावंताचं प्रभुत्व जाणतो. आणि अशा प्रभुत्वाची ताकत कमी पडू नये, त्याचं तेज क्षीण होऊ नये, एवढ्याकरिता झटतो. भास्करबुवा अशा वृत्तीचे अस्सल कलावंत होते.

मध्यंतरानंतर भास्करबुवांनी 'मोपे डार दियो' ही त्यांची आवडती ठुमरी व शेवटी 'देखो मोरी चुरियाँ करके गैया' ही भैरवी म्हणून मैफल ऐन रंगांत पुरी केली. अखेरच्या या दोन चिंजांना बुवांचे शिष्य श्री. गोविंदराव टेंवे यांनी पेटीवर उत्कृष्ट साथ करून त्यांत विशेष सौंदर्य निर्माण केले. गोविंदरावांच्या बोटांतून स्वास बनारसी ढंगाच्या मुरक्याखट्के निघू लागले की बुवांनी त्यांचा पुनरुच्चार करून गोविंदरावांचे सक्रिय कौतुक करावे. बुवांनी नवीन जागा ध्याव्या, गोविंदरावांनी त्याहि सही सही बुवांच्याप्रमाणे वटवाव्यात ! अशी एकमेकांची साथ करीत ते दोघेहि अभिजात कलावंत संगीतरंगाचा मुक्त कंठाने व मुक्त हस्ताने श्रोत्यांवर वर्षाव करू लागले, तेहा हें स्वर्गीय संगीत कधी संपूर्च नये असें वाटले असत्यास नवल कसले ? मी ही मैफल आजहि विसरलो नाही. बुवांची ही पहिलीच मैफल एकत असल्याने संगीताचा कैफ एवढा जबरदस्त असतो याचा अनुभव तेहा घेत होतों.

भारतीय गवई मीडघसीटयुक्त स्वरांनी बांधलेले अस्ताई-अंत्रे म्हणतो. आणि नंतर सावकाश त्या रागाचा स्वरविस्तार तो मीड घेऊन, स्वरांची पीळदार खेच करूनच करीत असतो. आमच्या संगीताचा पाया—रागदारी संगीताचा पाया—म्हणजेच विलंपत गायन होय. एकेक स्वर कानावर वराच वेळ तरळत राहिल्याने गायकावर व श्रोत्यांवर त्याचा परिणाम चिरकालीन होतो. त्या तरळत्या मधुर स्वरांची धुंदी त्यांच्यावर चढते. मुरलेला गायक जेव्हा एकेक स्वरावर मुळाम करीत करीत षड्जावर येतो, तेहा प्रत्येक स्वर श्रोत्यांसमोर जिवंत उभा करून त्या रागाची सजीव मूर्तीच जणु काय उभी करीत असतो. भास्करबुवांचा आवाज या विलंपत गायनांत मुरल्याने इतका सतेज झाला होता की, रागाची मूर्ति या जिवंत व मोहक स्वरांनी श्रोत्यांसमोर प्रत्यक्ष उभी करीत. अस्ताई-अंत्रा स्वरेल, मीडघसीटयुक्त, ढंगदार, घराणेदार विलंपतीने रंगविष्णांत गायकीचा व रागाचा शुद्धपणा ते श्रोत्यांवर ठसवीत. रागाचं हें स्वरूप श्रोत्यांच्या मनांवर पक्के बसले की

मगच्च ते बदत करीत. त्या बदतीत, विस्तारांत, तानेत त्यांचे राग कधीच बिघडले नाहीत. श्रोत्यांना 'सरगम' करतां आली नाही तरी बुवांनी बिलंपर्तीत स्वरांची पक्की तोंडओळख करून दिल्यामुळे स्वरांचे ते चेहरे श्रोत्यांच्या नजरेसमोर सतत राहत. त्यांचा श्रोत्यांना कधीहि विसर पडायचा नाही.

रोजच्या मेहनतीत या बिलंपतीने व रागवाचक पलटे घोटून गायकाचा गळा घसला जाऊन तो मोकळा होतो; त्याला तेज येते, बजन प्राप्त होतें; त्यांचा दमश्वास बाढतो आणि त्या दमश्वासाचा उपयोग अखंड गायनाचे विविध 'पॅटर्स' रचन्यांत होतो. बिलंपत गायनाने गळ्यांचे मूळचे दोषहि नाहीसे होतात, आणि आवाज स्वरेल होतो. बालवयांतून प्रौढावस्थेंत गायक जातो, तेव्हा तर या गायनाच्या व पलट्यांच्या कसरतीने त्याला आपला गळा कमविण्यास फार मदत होते. गुरुच्या सांत्रिध्यांत आकार, उकार, इकाराने बिलंपत करतांना स्वाभाविक आवाजाने गाण्याचे धडेहि मिळूळ लागतात, व कोणत्याहि ससकांत आवाज न बदलतां मूळ स्वरूपांत त्याची सहज फेक करतां येते. आमच्या हिंदुस्थानी गायकांत सर्वसाधारणणे तार ससकाचे ऋषभ-गांधारसुद्धा अति कषाने लावण्याचा दोष दिसून येतो. पण भास्करबुवांना फैजमहंमदखांनी दिलेल्या या विशिष्ट तालर्मीत हा दोष कधीच राहिला नाही. बुवांचा गळा बिलंपतीने हतका निकोप आणि साफ लागे की, बहार-वसंतासारखे उत्तरांगप्रधान राग गातांना तार ससकांतील मध्यम-पंचम बुवा लीलेने घेत. बुवांच्या बिलंपत गायकींतून निर्माण झालेले स्वरांचे जिवंत सौंदर्य, रागांचा साधेपणा आमच्या शिकाऊ गायकांनी घेण्यासारखा आहे. त्या मोहक बिलंपतीच्चा पुनरुद्धार आजचे गायनशिक्षक करतील तरच भास्करबुवांच्या परंपरेचे गायक निर्माण होण्याची आशा आहे.

कै. राम कृष्ण बुद्धा व झे

**सुमारे पाऊणशे वर्षीची ही हकीकत
आहे. सावंतवाडी संस्थानांतील ओळझरे**

या गावाहून एक ब्राह्मणाची विधवा बाई आपल्या सहा वर्षीच्या मुलाला घेऊन कागल येथे चरितार्थसाधनाला आली. तेथे एका श्रीमंत गृहस्थाकडे स्वैपाकीण म्हणून नोकरीला राहिली. मुलाला तिने मराठी शाळेत दाखल केले. चार वर्षे हा मुलगा त्या शाळेत चौथ्या इयत्तेपर्यंत कसाबसा शिक्षण घेत चढला. पण शाळेच्या मास्तरांनी सांगितले, “या मुलाचे सगळे लक्ष गाण्यांत आहे. हा सारखा गात असतो—याला गाणे शिकवा. शाळेत याचा कांही उपयोग नाही.” म्हणून त्या गांवातच पोहरेबुवा हे दरबार गवई होते, त्यांच्याकडे वाईनी मुलाला गाणे शिकायला ठेवले. दोन वर्षे हा मुलगा त्यांच्याकडे गाणे शिकला. तेथून मालवणास विठोबाभणणा हडप म्हणून फार जुने स्वाल्पायक होते त्यांच्याकडे वर्षभर गायन शिकला.

मुलगा दहा वर्षीचा शाल्यावर त्या काळच्या रीतीप्रमाणे आईने मुलाचे लग्न करून एक भलतीच जगाबदारी त्याच्यावर टाकली. आईचे कष्ट व गळ्यांत पडलेले हें बुश्यकोचे लोटणे त्या बारा वर्षीच्या मुलास बघवेना. एक दिवस त्याच्या मनांत अलिं, मातोश्री मोल्मजुरी करून आपणास किती दिवस पोसणार? तिच्या जिवावर तरी किती दिवस राहावें? कोठे तरी निघून जावें. पण पुन्हा एक मन सांगे, जवळ पैसा ना अडका. जावें तरी कोठे? त्या वेळी सर्वत्र रेल्वेची सोय नव्हती. एकदम त्याने ठरविले की चालतच प्रवासाला सुरुवात करावी. मार्ग दिसेल तिकडे जाईन. घराबाहेर पडल्याशिवाय तरी मार्ग कसा? अन् कोणता दिसणार ‘देहं वा पातयेत्। अर्थं वा साधयेत्।’ कोणत्याहि गोष्ठीचा एकदा ध्यास घेतला, म्हणजे ती साध्य होईपर्यंत त्या माणसाला चैन पडत नाही. स्वावलंबी होऊन स्वतःचे नशीब

उघडायला पायी निशालेला हा वारा वर्षाचा मुलगा म्हणजेच रामकृष्ण वळे होय !

बाटेल तें करून संगीतविद्या मिळवायची, तिच्या जोरावर प्रपंचाचा भार स्वतःवर घ्यायचा, आणि आईला कष्टांतून सोडवायचें, असा हेतु मनांत धरून पायी चालत हा मुलगा कागलहून पुण्यास आला. तेथून मुंबई गाठली. माधवबांगत एक लग्ने होतें. तेथे दक्षिणेच्या आशेने आंत शिरला. तोंच प्रख्यात बीनकार बंदेअलीखां यांची शागीद चुन्ना हिचे मधुर गाणे ऐकावयास मिळाले, व नंतर खांसाहेबांचे बीनहि ! आरंभिलेल्या कार्याला हा शुभ शकुनच झाल जणु ! मिळालेल्या दक्षिणेच्या जोरावर रामकृष्ण इंदूला जाऊन पोचला. तेथे नानासाहेब पानसे त्याला म्हणाले, “तुला मृदुंग अगर तबला शिकायचा असल्यास माझ्याजवळ राहा. गाणे शिकायचें असेल तर खालहेरची वाट धर.” नवी वाट दाखविली गेली. ध्येयप्रातीचे स्थान दाखविले गेले. मनाला हुरुप येऊन रामकृष्ण उज्ज्यनीस आला. पुन्हा बंदेअली व चुन्ना यांचे बीन व गाणे ऐकायला मिळाले. दिल्हीचे प्रख्यात गवई तानरसखां यांचे गाणेहि ऐकायला मिळाले. शकुनावर शकून ! रामकृष्णाचा हुरुप वाढला. उज्ज्यनीहून नानासाहेब अष्टेकर यांच्यासमवेत तो काशीला गेला, आणि विष्णुपंत छत्रे यांच्या सर्कळीत उतरला. तेथे भूगंधर्व रहिमतखां व भावी गुरु खालहेर दरबारचे गायक निसारहुसेनखां यांचे दर्शन एकाच वेळी झाले. ध्येयपूर्ति करविणारे साक्षात् गुरु समोर दिसतांच रामकृष्णाला हर्ष झाला, हिंमत वाढली. दैव खास अनुकूल असल्याची प्रतीति मिळाली ! आता बाटेल ते कष्ट सोशीन, संकटाशी झुंजेन, पण ठरविलेले ध्येय मिळवीनच मिळवीन असें ठरवून, शरिरावर वस्त्र म्हणून फक्त एक लंगोटी, पण मनांत हिंमत व निश्चय आणि नजरेसमोर ध्येय एवढी सामुग्री वेतलेला रामकृष्ण गुरुजीसह खालहेरीत उतरला.

त्या वेळचे खालहेर म्हणजे गंधर्वनगरीच ! जिकडे जावें तिकडे लोक गाताहेत ! संगीताचा रियाज अष्टौप्रहर चालू आहे ! कान तृप्त होत आहेत ! पण—पण ही पोटाची आग कोण शांत करणार ? पोट थोडे तरी शांत झाल्याखेरीज गळा गाणार कसा ? त्याने माधुकरी मागायला सुरुवात केली. पण ती तरी कुठे पोटभर मिळत होती ? कधी कधी तर गुरुजीच्या लहरी अन् विक्षिप्त स्वभावामुळे माधुकरीची वेळ टळे—अन् मग खालच्या मानेने अन्नछत्रांत जेवावें लावे. खालहेरच्या भयंकर थंडीचे निवारण लंगोटीने होत असेल, पण त्या भयंकर थंडीत पडत असलेली पोटांतील भुकेची आग या माधुकरीने कशी शमणार ? अशा वेळी पश्चात्ताप होऊन डोळ्यांत अश्रू उमे राहत, त्यामुळे ध्येय पुसट होई ! पण आईची आठवण झाली की त्याचें सगळे रक्त उसकून येई. अन् मनाचा निश्चय वाढे. इकडे गुरुजी पडले परधर्मी, लहरी व व्यसनी ! शिकविष्ण्याची वेळ

व त्याचा काल त्यांच्या या स्वभावावरच अबलंबून असे. केव्हा चिडून म्हणायचे “अबे लैंडे, तू किस लिये आया ? तुझे गाना नहीं आ सकता.” कधी हसूत रामकृष्णाकडे पाहून म्हणायचे, “खाने को अन्न नहीं। रहने को जगह नहीं। रोगों की समृद्धि है। और वाकी सब आवादीआवाद है।” त्यांत भरीस भर म्हणजे घ्वालहेरचे टवाळ लोक या मुलाकडे पाहून हसायचे. तेथील सरकारी अधिकारी अन् शौकिन गवई—बाळा गुरुजी—एके दिवशीं त्याला म्हणाले, “तू इथे कळाला आलास ? तुला गाणे येणे शक्य नाही. चांगला गोरागोमटा आहेस—नाटकांत जा. अन्यायासें गवांत किलोंस्कर कंपनी आहे.” रामकृष्णाचा करारी स्वभाव उसळून येऊन त्याने बाळा गुरुजीना सुनावेले, “येथे पन्नाससाठ लोक गाणे शिकत आहेत, त्यांत मीच गणार हैं लक्षांत ठेवा.” मैफलींत रामकृष्णा आला की बाळा गुरुजी त्याला म्हणायचे, “या तानसेन !” तेव्हा रामकृष्ण त्यांना चिडून म्हणाला, “तानसेन काही जन्मतःच गायक झाले नाहीत, अन् तुम्हीहि काही जन्मापासूनच गात नाही. नर करणी करे, तो नर का नारायण हो जाय—”

याच वेळीं रामकृष्णाचा आवाज फुटला होता. पण या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीवर प्रयलाने, धैर्याने व कष्टाने मात करून त्याच रामकृष्णाने त्याच निंदक टवाळ-खोरांकडून “याने आवाज काढला बुवा !” असे स्तुतीचे उद्धार काढले. ज्याच्यावर मातोश्रीची व देवाची कृपा असते आणि जो विद्येकरिता कष्ट करतो तो प्राणी कोणाला न भिटां आपले ध्येय साध्य करतो, अशी रामकृष्णाची दृढ श्रद्धा असल्याने असल्या विपरीत व प्रतिकूल परिस्थितींतहि सतत नऊ वर्षे काढून त्याने संगीताचे पठण अहोरात्र चालू ठेवले. आजच्या काळांतील दर महिन्याला घरून मनीऑर्डरची वाट पाहणाऱ्या शाळाकॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची विद्येची तळमळ आणि रामकृष्णाची ही तळमळ यांची तुलना करून पाहण्यासारखी आहे! त्या प्रवर तळमळीच्या ध्येयवादामुळेच रामकृष्णाचा रामकृष्णबुवा वज्ञे झाला, भास्करचा भास्करबुवा बवले झाला, आणि बाळकृष्णाचा बाळकृष्णबुवा झाला! या तीन व्यक्तींनी विद्येकरित इतके कष्ट केले नसते तर महाराष्ट्र आज संगीतांत रक्षक्च राहिला असता. भास्करबुवांना बडोद्यास सरकारी अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा अन् साहाय्य तरी होतें. पण घ्वालहेरीस रामकृष्णाला कोणाचें साहाय्य होतें? कोणाची मदत होती? उलट चेष्टा, टवाळी, मानभंग, पाणउतारा त्याच्या वाढ्याला सदा ठेवलेला! पण करारी रामकृष्णाने तो सारा सहन केला. ‘निंदकाचें घर असावें शेजारीं’ या न्यायाने निंदेचें तें हलाहल पचवून रामकृष्णाने स्वप्रयत्नाच्या जोरावर आवाज काढला—पुरुषार्थ गाजविला. ‘दैवायत्तं कुले जन्म मदयत्तं तु पौरुषम्’ ही कर्णाची उक्ति त्याने सार्थे केली.

त्याने परधर्मी गुरुजींची सर्व प्रकारे सेवा करावी. स्वधर्माला निषिद्ध असलेलीं किळसवाणीं कामेहि गुरुजी सांगत. तीहि रामकृष्णाने केलीं. कुणीकडून तरी

या सेवने खूष होऊन गुरुजींनी विद्या आवी. पण कांही वर्षे गेल्यावर प्रातीचा आढावा घेतला तेब्हा हा पडताळा आला की चालू गतीने गवई होण्यास किंती तरी मोठा काळ लागेल. तोपर्यंत मातोश्रीचे काय ब्हायचे? बायकोने काय करायचे? लहरी अन् व्यसनी गुरुजी जर मनापासून विद्या शिकवीत नाहीत, तर ती स्वप्रयत्नाने मिळेल तेथून अनेक मार्गांनी घेतली पाहिजे, असा निश्चय त्याने केला. खाल्हेरीस बाहेरचे चांगले चांगले गवई पुष्कळ येत असत. त्यांच्या मैफलींत रामकृष्ण आपण होऊन त्यांच्यामागे तंबोरा धरी, त्यांची साथ करण्याचा प्रयत्न करी. एकाच वेळी चीज ऐकायची, तिचा मुखडा याद करायचा, त्या रागाचे चलन ध्यानांत घेऊन आपल्या गळ्यांतून तें ऐकलेले गाणे हुबेहूब काढण्याचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे एकाच वेळी रागाचे नियम ध्यानांत घेऊन, तो राग कंठगत करून, प्रत्यक्ष त्याच वेळी गाऊनहि दाखवायचा—आणि तेंहि त्या गवयाची तवियत संभाळून. एवढ्या सर्व क्रियांना ग्रहणशक्ति केवढी तीव्र लागे, एक-चित्तता किंती साधावी लागे, याची कल्पनाच करवत नाही. पुन्हा थोड्याच वेळांत हें सर्व ध्यानांत ठेवून गळ्यांतून काढण्याचा प्रयत्न करायचा! तो कंठ तरी मूळचा अनुकूल असावा? तर तेंहि नाही! हें सर्व करीत असतांना चूक झाली तर गवयांनी रागाने, कुचेष्टेने मागे वकून पाहावें, समोरच्या श्रोत्यांनी दात काढून हसावें, आपापसांत कुजबूजूत टवाळी करावी. पण हें सर्व रामकृष्णाने गिळून टाकावें—ध्येयावर नजर रोखून ठेवावी. अन् पुन्हा उमेदीने—निर्लज्जपणे—गळा फेकायला सुरुवात करावी.

अधिकांशांनी तंबी दिल्यावर भास्करबुवांना त्यांच्या गुरुजींनी मोकळेपणाने अखेरपर्यंत शिकविले तरी! इतकेच नव्हे तर पुढील शिक्षणाची व्यवस्था दुसऱ्या गुरुंकडे करून दिली. बाळकृष्णबुवांच्या गुरुजींनी प्रथम धुडकावले तरी नंतर दिलेल्या वचनाला जागून निर्वेधपणे सर्व विद्या त्यांना दिली. पण गरीब विचाऱ्या राम-कृष्णांच्या नशिंबीं ही गुरुंची मर्जी लिहिलेली नव्हती! चार वर्षांत अवध्या आठ चिंजांची शिदोरी गुरुजींनी त्यांच्या पदरीं बांधून दिली. म्हणूनच बुवांनी हा अन्य-मार्ग शोधला. क्षणाक्षणाला कणाकणाने विद्या मिळविली—पण तीहि गुरुचरणीं राहूनच. त्यांच्यावर श्रद्धा ठेवूनच! संगीताचा ध्यासच त्यांनी घेतल्यामुळे नित्य कर्मांचा व गुरुजींच्या सेवेचा वेळ सोडल्यास ते संगीताच्या चिंतनांत व्यग्र असत. ते संगीतांतच जगत असत. कोठेहि चांगली चीज ऐकली की गणाऱ्याच्या मागे लागून त्यांनी ती लिहून घेतलीच. मग तिची सरगम, जाण्यायेण्याचे नियम सर्व स्मरणांतून लिहून ठेवीत व रोज त्या वहीवरून त्यांची मेहनत चाले, अभ्यास चाले. एकदा असेंच एका रागांतील गीत शिकत असतांना रामकृष्ण टिपून घेत होता. त्याबरोबर गुरुजींनी विचारले, “ये क्या है?” रामकृष्ण म्हणाला, “आठवणीकरिता मी स्वर टिपून घेत आहे.” ज्ञाले! खांसाहेबांना त्याचा फार राग आला, आणि ते म्हणाले,

“अबे, लिखनेसे गाना नहीं आ सकता.” पूर्वी नोटेशन, संगीतावरील पुस्तके उपलब्ध नसल्याने चिजा म्हणजेच सूत्ररूपाने आपली संगीतविद्या असें गवयांना वाटे. आणि चिजांचा—निरनिराळ्या ढंगांच्या चिजांचा—संग्रह म्हणजे त्यांना आपला धनसंचय वाटे. कोणालाहि चीज देतांना पंचप्राणांपैकी एखादा प्राण आपण देत आहोत असेंच त्यांना वाटे. बुवांचाहि अनुभव तसाच होता, म्हणून तर एकाच रागांतील अनेक बांधर्णीच्या, ढंगांच्या अन् रंगांच्या चिजा त्यांनी गोळा केल्या. तशाच अनेक सरळ अन् मुक्किल रागांतील चिजांचा संग्रह त्यांनी केला. चीज ऐकली, आवडली की ते ती लिहून घेत; तिच्या बांधर्णीतील स्वररचनेचे वैशिष्ट्य व ढंग टिपून ठेवीत; आरोह-अवरोहाचे नियम, विशिष्ट स्वरांना दिलेले महत्त्व, कांही स्वरांना इतर स्वरांचे लागलेले कण ध्यानांत घेऊन लिहून ठेवीत. त्यावरूनच, म्हणजे त्या चिजांच्या रचनेवरूनच, त्यांनी त्या त्या रागांचे नियम शोधून काढले व ते लिहून ठेवले. गुरुजींना रागांचें नांव विचारण्याचीसुद्धा सोय नव्हती. विचारलें तर, “क्या तेरे बापके हम नौकर हैं? निकल जाव यहांसे!” असें उत्तर मिळे. म्हणूनच स्वावलंबी होऊन बुवांनी या चिजांचा संग्रह करून, मैफलींत कान उघडे ठेवून, गायकांनी त्या चिजा गातांना केलेला स्वरविस्तार ऐकून ध्यानांत ठेवूनच, चिजांच्या अनुरोधाने हे रागनियम शोधून लिहून ठेवले. श्रवण, मनन, शोधन, या मार्गानेच त्यांनी ही कला आत्मसात केली आणि प्रथम स्वतःकरिता व नंतर जगाच्या उपयोगाकरिता लिहून ठेवली. बुवांचा हा स्वावलंबनाचा गुण ध्यानांत येण्याजोगा आहे.

रागनियमांचे गुणी लोकांनी रचून ठेवलेले दोहरे बुवांनी असंख्य ठिकाणी अनेक व्यक्तींकडून गोळा केले, पाठ केले, लिहून ठेवले. गप्पा मारीत असतांना सहजगत्या मला ते ऐकायला मिळाले आहेत. त्यांतला भूपाली व देसकार या दोन रागांचीं लक्षणे वर्णन करणारा हा एक यथार्थ दोहरा पाहा : “भूप रागको समय रातको। ग्रातःसमय देसकारको। गंधारधैवत जोडी भूपकी। धैवतगंधार देसकारकी। पूर्वरंग हैं जानो भूपको। उत्तररंग हैं देसकारको।” हा दोहरा गोरखपूरला असतांना एक वेडा मनुष्य म्हणत होता. त्याला म्हणायला लावून बुवांनी तो लिहून घेतला. मोजक्या ओर्झेंट या दोन रागांची फोड रचणाराने किती कुशलतेने केली आहे! नागपूरला असतांना त्या काळचे मशहूर ध्रुपदिये वजीरवां यांचे अत्यंत सुरेल स्वरालाप ऐकतांना एखादा तंबोराच आलाप करीत आहे असा भास त्यांना झाला, इतके ते सुराला चिकटून आलाप करीत होते. ते ऐकून बुवांना याद असलेल्या अशाच एका दुसऱ्या दोहर्याची आठवण झाली. तो दोहरा असा : “षड्जमें सब राग। षड्जमें सब सूर। जो जाने ये बातको। ना होवे वेसूर॥” संगीताची मूळ वैठक स्पष्ट करणारा हा दोहरा अद्वितीयच आहे म्हणायचा. संगीताचा इतिहास सांगणारा हा एक दोहरा पाहा : “पहले तो गीत न था। खाली रागरूप। पाढे तो

गीत कीयो । राग रंग अनुरूप ॥ पहले तो ध्रुपद भयो । पाढे भयो ये ख्याल । गमक धमकसे जो कोई गवे । जानो ये तो ध्रुपद अंगके ख्याल । मर्द गुनि हो, तो होत न उसके हाल ॥ ” कोनत्याहि गोष्ठीचें मूलतत्व सांगणारा दोहरा एका : “ अर्थभावबिन गीत न होवे । तालसूरबिन गीत न होवे । आत्मशुद्धिबिन ग्यान न होवे । भावी बसबिन बुद्धि न होवे ॥ ” बुवांची मार्मिक संग्राहक बुद्धि स्पष्ट करायला इतकी उदाहरणे पुरे आहेत.

चिंजांची निवडसुद्धा बुवांनी मार्मिकपणे केली आहे. उगीच ऐकली की चीज घेण्याचा सोस त्यांनी केला नाही, हावरटपणा दाखविला नाही. चीज नेहमीपेक्षा कांही तरी वेगळ्या ढंगाची, बांधणीची, विशेष सुंदर असेल तरच ती बुवांनी घ्यावी, असें त्यांनी ‘संगीतकलाप्रकाश’ या दोन संग्रहांत नोटेशनसह छापलेल्या चिजा पाहिल्या तरी कळून येईल. विशेषत: भीमपलासी, पटदीप, मुलतानी, भूपाली, शुद्धकल्याण, बांगश्री यांसारख्या प्रचलित रागांतल्या प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या चिजा निरनिराळ्या ढंगांच्या आहेत. तारषड्जाशी झेप घेणारी त्यांची मुलतानी-मधील ‘ये सखिकां’, भीमपलासीमधील ‘तुम्हीसो’ ही एका सुंदर हरकतीने तारगांधारापर्यंत झेप घेणारी चीज, ‘तीरथको’ ही मनरंग घराण्यांतील तिलक-कामोदांतील निषादावरून तारपड्जाला भिडणारी प्रस्त्र्यात चीज—हीं उदाहरणे मी मुद्दाम देत आहें. कारण महाराष्ट्रीय श्रोत्यांच्या या चिजा परिच्यांच्या आहेत. या चिजांचा मुखडा ऐकतांच मैफल आपल्या ताव्यांत येते, असा त्या गाणारांचा अनुभव आहे. या वेगळ्या ढंगामुळेच बुवांनी प्रचलित केलेल्या—‘तीरथको सब करे’, ‘बोलरे पैयरा’, ‘परम पुरुष नारायण’, ‘कुंजनमें आये शाम’ या चिजा महाराष्ट्रीयांच्या तोंडीं ज्ञाल्या आहेत. तर ‘सखीमुखचंद्र’ ‘बोधाया न काय मन लागे’, ‘निशिदिनि मनि धरिला’, ‘सुकतातचि जर्गि या’, ‘वार्ता मौनदा ही’ यांसारख्या नाटकांतून दिलेल्या पदांच्या चाली कै. पेंटारकर, दीनानाथ मंगेशकर यांसारख्या त्यांच्या लोकप्रिय शिष्यांमुळे ज्यांच्या त्यांच्या तोंडीं ज्ञाल्या होत्या. बुवांचे मला या बाबतींत एक नवल अन् थोडा वेगळेपणा वाटतो तो हा की इतक्या विपरीत परिस्थिरींत राहून हालअपेष्टा, अपमान यांच्याशीं झगडा करीत असतांना त्यांची ही मार्मिक सौंदर्यदृष्टि अगदी सतेज कशी राहिली ? कदाचित् असेंहि असेल की या दुर्मिळ पण सुंदर चिंजांच्या श्रवणाने व व्रातीनेच त्यांच्या अपमानित व्यथित अंतःकरणाला दिलासा भिळत असेल; त्यांची खचत असलेली उमेद पुन्हा टवटवीत होत असेल; त्यांचा उत्साह असले मधुकण गोळा करण्याकरिता वाढत असेल.

या चिंजांच्या प्रातीकरितां त्यांनी सगळा उत्तर हिंदुस्थान पालथा घातला. त्यांत स्वामी विवेकानंदांचा व बुवांचा पंधरा दिवस सहवास होऊन त्यांच्या दिव्य उपदेशाचा व कार्यप्रवृत्त करणाऱ्या गायत्री मंत्राचा बुवांना लाभ ज्ञाला. स्वार्मींच्या सहवासांत संगीतादि सर्व विषयांवरील ज्ञानाने भरलेले, स्वार्मींनी रचलेले दोहरे

बुवांना पाठ ज्ञाले. खाजगी संभाषणातून हे दोहरे बुवांच्या तोङ्डून ऐकायला मिळत असत. अशा विनित्र परिस्थितींत बुवासाहेबांची असल्या जगद्वंद्य विभूतीशीं गाठ पडून सहवास व्हावा हा गवयाच्या जीवनांतील एक असामान्य योगायोग म्हणावा की नियोजित ईश्वरी संकल्प, हें ठरविणे कठिण आहे. स्वार्मांनी बुवांना दिलेला हा एक दोहरा श्रवणीय आहे : “संगीत-कला है नारी। सबको हो गई प्यारी। कोई दिन गलीगलीमे किरती। कोई दिन थाढी राजदरबारी। ऐसी नारी जिसको मिळत है। वाकी है बल्हारी ॥” गवई हिंदुस्थानांतील कोणत्याहि घराण्यांतील किंवा पठडींतील असा कोणी नामांकित राहिला नसेल की रामकृष्णबुवांनी त्याच्या चिजा घेतल्या नाहीत. आणि योगायोग असा विलक्षण की ज्या ग्वालहेरमध्ये त्याच्या उस्तादांनी त्यांना चार वर्षीत आठच चिजा शिकविल्या त्याच उस्तादांनी पुढील आयुष्यांत बन्हणपुरीं दोन वर्षीत तीनशे चिजा दिल्या. बुवाहि एक भरतीदार गवई ज्ञाले. मनरंग घराण्यांतील चिजा बुवांना जयपूरच्या महंमदअलीखांकडून मिळाल्या. हेच महंमदअलीखां कै. भातखंडे यांचे गुरु होत. कव्वालवचे घराण्यांतील सादकअलीखां यांचा अन् बुवांचा योग बुवा नेपाळदरबारीं नोकर होते तेव्हा आला, आणि बुवांचे आणखी एक गुरु इनायत हुसेनखां यांच्या कृपेमुळे या सादकअलीखांकडून थोडे शिक्षण मिळाले. ‘आवत घर आये’ ही तिलकामोदांतील नजाकतदार चीज बुवांना त्यांच्याकडूनच मिळाली. ‘श्री’ नायकांत त्यांनी चाल म्हणून ती पेंढारकरांना दिली. सादकअली हे ख्यालाच्या आडाचौताल, झुमरा, नितालासारख्या तालांतून टुंबन्या गात असत. त्या टुंबन्या म्हणजे आमचे ख्यालाचे अस्ताई अंत्रेच ! सर्व रागांतल्या टुंबन्या त्यांना येत. त्यांनी कापी रागांतील दुतलर्यांतील दिलेली झुमरी ‘जावोजी जावो काहे करत बरजोरी’ बुवा एका मैफलींत गाऊं लागले तेव्हा बराच वेळ तबलजी व श्रोते यांना समच सापडेना. तेव्हा बुवांनी म्हणतां ‘करत’ शब्दांतील ‘र’ या अक्षरावर आधात करतांच ठेका सुरु ज्ञाला व या झुमरीची झोकशर गति ऐकून श्रोत्यांनी टाळ्या दिल्या असें आठवतें.

अशा अनेक ख्यालअंगाच्या झुमन्या बुवांनी मला ऐकविल्या. अनेक गवयांकडे तालीम घेऊन हरतऱ्हेचे रंग त्यांनी आपल्या मूळच्या ग्वाल्हेर गायकीवर चढविले. कोणत्याहि महाराष्ट्रीय गवयाने इतके समर्थ गुरुहि केले नसतील व इतक्या चिजांचा व गायकींचा संग्रह केला नसेल. सतारीवर व व्हायोलिनवर बुवांनी चांगला हात कमाबला होता. रिकाम्या वेळीं व्हायोलिनवर ते हात टाकीत असत. वझेबुवांचा एकच राग दोन निरनिराळ्या मैफलींत ऐकला तर दोन ठिकाणीं निरनिराळे गायकीचे ढंग दिसत. मल्हार आणि त्याचे प्रकार ऐकावेत वझेबुवांकडूनच, असें म. मंजीखां म्हणत असत.

बुवांनी मुक्त कंठाने शिकवून अनेक शिष्य व शिष्या तयार केल्या. एके काळीं

गंधर्व नाटक मंडळीला नाटकाकरिता सुंदर चाली देणारे भास्करबुवा होते, तसेच केशवराव भोसल्यांच्या 'ललितकलार्द्द' मंडळीला अनेक अनवट रागांतील दंगदार चाली वज्रेबुवा देत असत. तुसेच दीनानाथांनाहि. 'संन्यस्त खडग' नाटकांत बुवांच्या कांही चाली दीनानाथांनी वापरल्या आहेत. संगीतपूर्वालचे बुवांचे विचार प्रगतिपर व बरेच आधुनिक होते. त्या जुन्या काळांतहि थिएटरमध्ये गवयाने जलसे करण्यांत, नाटकांना रागदारी चाली देण्यांत त्यांना मुळीच कमीपणा वाटत नसे. ग्रामोफोन रेकॉर्ड्स दिल्यावर त्यांना एका बुजुर्ग गवयाने छेडले की "बुवा, तुमच्या घेठी आता हॉटेलांतसुद्धा लागतील." तेव्हा बुवा हसून म्हणाले, "हॉटेलांत देवादिकांच्या तसविरीदेखील असतात. त्यांना जर कमीपणा येत नाही—उलट लोक त्यांच्यासमोर हात जोडतात—तर माझ्या घेठीना काय म्हणून यावा?" मृत्युपूर्वीच्या दहांपंधरा वर्षीत वर्तमानपत्रांतून बुवांनी संगीतावर खूप मनोरंजक व उद्बोधक आठवणी-आख्यायिका लिहून प्रसिद्ध केल्या. तसेच, अनेक अप्रसिद्ध रागांतील चिंजांचा एक संग्रह व प्रचारांतील रागांतील सहसा न ऐकूऱ्या येणाऱ्या निरनिराव्या दंगांच्या चिंजांचा दुसरा एक संग्रह प्रसिद्ध करून गायकवर्गाला त्यांनी उपकृत केले आहे. या संग्रहांत भारतीय संगीताचा इतिहास व त्या रागांच्या नियमांची बारीक-सारीक तपशिलासह व्यावहारिक माहितीहि त्यांनी लिहिली असून ते राग कंठगत करतांना गायकांना त्या माहितीचा फार उपयोग होतो. कै. भातखंड्यांनाहि त्यांनी अप्रसिद्ध रागांतल्या पुष्कळ चिंजा दिल्या होत्या. आपल्याला विद्या मिळविण्यास जसे खूप कष्ट पडले तसे शिष्यांना व इतरेजनांना ते पडावेत, अशी त्यांची वृत्ति नव्हती, हैं त्यांचे आणखी एक वैशिष्ट्य! जन्मभर त्यांनी उत्तमोत्तम चिंजांचा संग्रह केला तसा तो उदारपणे विद्यार्थ्यांना वांटूनहि दिला. चांगल्या चिंजा घेण्याचा त्यांचा नाद शेवटपर्यंत होता. इतकी अपरंपार विद्या व जगाचे ज्ञान मिळवून, मैफली मोरून, मिळविलेला पैसा घेऊन बारा वर्षांनी जेव्हा रामशास्त्राप्रमाणे स्वर्गर्ही येऊन बुवांनी मातुश्रीच्या चरणावर ठेवला तेव्हा कृतकृत्य झाल्याबदल दोघांनाहि किती धन्य वाटले असेल! आपल्याला आलेली विद्या मातुश्रीच्या कृपेचेंच केवळ फळ आहे असेच बुवा मानीत असत. कारण तिने जर घरावाहेर जाण्याची परवानगी दिली नसती तर गायनाचार्य वज्रेबुवा ही व्यक्तीच झाली नसती.

जन्मभर संगीतसूर्षीत राहूनहि ते पूर्ण निर्व्यसनी राहिले. "मला फक्त दोन व्यसने आहेत—एक खाणे अन् दुसरे गाणे—जो गवय्या है, वो खवैया भी होता है!" असें ते म्हणत. हे दोन शौक त्यांनी आमरण केले. मधुमेह होता, तरी डॉक्टरी सल्लायाप्रमाणे गोड खायुचे त्यांनी कधीच सोडले नाही. खूप गाणे, खूप खाणे अन् खूप पायीं फिरून व्यायाम घेणे यासुले त्यांची प्रकृति मधुमेहांतहि सुट्ट राहिली. "कोणत्या तरी रोगाने शेवटी मरायचे आहे—मग मधुमेहच वरा! तो गाण्याइतका गोड तरी आहे." असें हसत हसत आपल्या मिळिल

वृत्तीने ते म्हणत. म्हणूनच की काय अखेर खात खात अन् गात गात त्यांनी देह ठेवला. कांही वर्षीपूर्वी रेडिओन्या मुंबई केंद्रावरील झालेले बुवांचे गायनाचे कार्यक्रम संस्मरणीय होत. या केंद्राने बुवांच्या गायकीची व विद्रोहाची कदर केली; तसाच बुवांचा या केंद्रावरहि खूप लोभ होता. बुवांच्या इतका भरतीदार, अष्टपैलू व स्वप्रयत्नाने पुरुषार्थ साधणारा गवई महाराष्ट्रांत झाला नाही.

प्रे म पि या रं गी ले उ स्ता द फै या ज खां

उत्तरेत खाल्हेर, दिल्ली, आग्रा, लखनौ हीं
गवयांचीं प्रसिद्ध अशीं शहरे पन्नास

वर्षांपूर्वी होतीं. आपल्या महाराष्ट्रांत तेव्हा सातारा किंवा पुणे येथील दरबारांत उत्तरेकडूनच ध्रुपदियांची आयात करीत असत. खाल्हेरला सोळाच्या शतकांत मानराजाच्या वेळीं व नंतर मोगल बादशाहांच्या पदरीं तानसेन, ब्रिजचंद दागुरसारखे कलावंत (ध्रुपदगायक) होऊन गेले. आग्रा-दिल्लीहून गायक राजस्थान, मारवाड, बुंदेलखंड, माळवा तेथील राजदरबारीं जाऊन राहिले. बहुतेक पोटाच्या सोयी-करिताच ! ख्यालगायनाचा मूळ रचनाकार सरदार अमीर खुशु हा ध्रुपदगायन पुढे येण्याच्या आधीच चौदाच्या शतकांत अल्लाउद्दीन खिलजीच्या कारकीर्दीत होऊन गेला. तें ख्यालगायन प्रयेक पिढीने जतन केले आणि दिल्लीच्या महंमदशहा बादशाहांच्या दरबारांत सदारंग, अदारंग या मान्यवर कलावंतांच्या प्रयत्नाने सरकारी रीत्या मान्य झाले. आणि हळूहळू पण खात्रीने ख्यालगायनाने ध्रुपदगायन आज नाममात्र शिल्पक ठेविले आहे. आज तर ध्रुपदगायन ही एक नवलाची पण ‘चालवून’ घेण्याजोगी गोष्ट म्हणून मानली जाते. गेल्या सव्वाशे वर्षांत ख्याल-गायनाचीं खूप घराणीं झालीं, पण ह्यांतील महत्त्वाच्या दोनच पठडी महशूर आहेत. एक खाल्हेर पठडी व दुसरी जयपूर पठडी. वास्तविक हे ख्यालगायक सुरुवातीला ध्रुपदगायनाची तालीम घेत असत; कारण त्या काळीं व अजूनहि गायकवर्गीत ध्रुपदगायन उच्च दर्जांचे मानले जाई. जयपूरचे प्रख्यात ध्रुपदगायक वजीरखां याच अभिमानाने “ख्यालगायकांनी तान मारून आमचे राग विघडवून टाकले” असें म्हणत व तें खरेहि आहे. या खाल्हेर घराण्याचे ख्यालगायक बडे महंमदखां व त्यांची मुवारक, अल्लीखां प्रभृति मुले, नथ्यन पीरबश्श व त्यांचे नातू हदू-हस्सूखां हे मूळचे लखनौचे, पण खाल्हेर दरबारीं गायक म्हणून राहिले.

त्यांची शिष्यपरंपरा चोहोकडे फाकली. ग्वालहेरहूनच गायक आग्रा-दिल्लीकडे पसरले. वास्तविक ग्वालहेर पठडीला लक्वनौ पठडीच म्हटलें पाहिजे, पण त्यवहारांत ग्वालहेर पठडीच म्हणतात.

आग्रा धराण्यांतील मियां रंगीले हे गायक, त्यांनी हजारो रंगतदार चिजा बांधत्या-मुळे शंभर वर्षांपूर्वी महशूर झाले. त्यांचेच पणतू फैयाजखां ! फैयाज गर्भावस्थेत सहा महिन्यांचे असतांनाच त्यांचे वडील सफूद्र हुसेनखां वारले. तेव्हा त्यांच्या मातामहांनी—गुलाम अब्बासखांनी—त्यांना लहानाचे मोठें करून वयाच्या पांचव्या वर्षांपासून ते पंचवीस वर्षांचे होईपर्यंत गायनाची (ध्रुपद-धमाराची) तालीम दिली. आजोवा गुलाम अब्बासखांचे वडील धग्गे खुदावक्ष हे नामवंत कलावंत होऊन गेले. खुदावक्षांचा आवाज फारच ढाला असून त्या धोरणानेच त्योनी खर्जींतील मलुहाकेडार, मेघमल्हार, दरबारी कानडा, हेम, हेमकल्याण इत्यादि रागांची खूप मेहनत करून गळा खूप वजनदार व तयार केला होता. असाच पणजोबांचा आवाज निसर्गाने फैयाजखांना दिल्यामुळे एकीकडून आवाज व उच्च तालीम आणि दुसरोकडून रंग त्यांना मिळाले त्यामुळे खर्ज-मंद्रांतील रागांचे त्यांचे गायन प्रकर्पने रंगे. त्यांचे चुलते फिदाहुसेनखां यांनी हित त्यांना तालीम दिली. दुसरे चुलते कलृनखां यांनी त्यांना धमार शिकविला. गुलाम अब्बासखां आग्याल राहत असल्यामुळे फैयाजला आजोबांच्या पुतण्याचा—विलायतहुसेनखांचे वडील व कै. भास्करबुवा बखले यांचे गुरु नथ्यनखां यांचा—सहवास घडला होता. वडिलांचीं व मातुःश्रीकडील घराणीं ध्रुपद-धमारियांचीं असल्यामुळे प्रथेम फैयाजला तें शिक्षण मिळाले. नंतर ख्यालाची तालीम मिळाली. गुलाम अब्बासखांचा आवाज अति सुरेल होता आणि त्यांची असावरी-जैनपुरी तोडीमधील आलापचारी वाखाणण्यासारखी होत असे. यांत ते तानवाजी करीत नसत, असे वजेबुवा मला नेहमी सांगायचे. फैयाजचे ‘नोम्तोम’मधील व ख्याल भरतांना केलेले आलाप वैशिष्ट्यपूर्ण होत असत याचे मूळ या आजोबांच्या सुरेल आलापांच्या तालमींत सांपडते. घराण्याच्या गायकीच्या तालमीमध्ये गात असतांना गायनाचे प्रत्येक अंग पद्धतशीर गायलेच पाहिजे असा कटाक्ष असे. यालाच त्या घराण्याची ‘रीत’ म्हणतात. म्हणूनच पाऊण-एक तास पद्धतशीर ‘नोम्तोम’ (नोम थोम नवे) केल्याशिवाय फैयाजखां धमार कधीच गात नसत. कित्येकदा ख्यालच गावयाचा असल्यास ते विलंबित ख्यालच एकदम सुरु करीत असत, पण रीत कधीहि सोडीत नसत. गौड मल्हारांतील मोठा ख्याल ‘काहे हो’ किंवा मलुहाकेदारांतील ‘अचरा मोरा’, दरबारांतील ‘मालनिया बंधनवार’, देशींतील ‘मोरा मन हर लीनो’ हे त्यांनी नोम्तोमशिवाय एकदम मैफलींत सुरु केलेले मीं अनेकदा ऐकले आहेत. ख्याल गातांना अस्ताई-अंत्रा ख्यालगायनपद्धतीने भरल्याशिवाय आलापचारी बटत ते कधीच करीत नसत.

रेडियोवरहि दिलेल्या थोड्या अवकाशांत गायकीचीं सर्व अंगे त्या त्या प्रमाणांत क्रमशः विशद करीत ते रंग मारीत. कोठल्याहि एका अंगाला त्यांनी साफ वगळल्याचें मला तरी आठवत नाही.

त्याशिवाय ख्याल भरदांना शब्द व स्वर यांचें मधुर मिश्रण करूनच ते सर्वसामान्य श्रोत्यांना त्यांत रंगवीत व ख्यालगायन चित्तवेधक करीत. हें त्यांचें इतर समकालीन गायकोपेक्षा एक निराळें वैशिष्ट्य होतें. धमारामधील बोलउपज तयारीच्या अंगाने करीत असतांनासुद्धा शुद्ध व सार्थ वाणीने त्यांत रंगत निर्माण करण्याचें त्यांचें विशिष्ट तंत्र असल्यामुळे त्यांचे धमारहि सर्वसामान्य श्रोत्यांना खुलवीत असत. पुणे येथील १९४९ सालच्या संगीत परिषदेमध्ये दुपारी बर्वा रागामधील 'नोम्तोम' झाल्यावर त्यांतील धमार गात असतांना त्यांनी अगदी शेवटपासून पहिल्या रांगेतील श्रोत्यांपर्यंत सर्वोक्तून वाहवावर वाहवा घेतल्याचें उदाहरण स्परणांत ताजे आहे. सर्वसाधारणपणे ध्रुपद-धमार म्हणजे श्रोत्यांच्या कानांवरून जाणारे गायन! पण फैयाजखां त्यांत रंगतीचे आपले सगळे कसब ओतून त्यांतून रसाचे फवारे उडवून श्रोत्यांना गारीगार करीत असत. त्यांची वृत्तीच रसीली! त्यासुळे त्यांचें सर्व तंत्र त्या रसनिर्मितीकरिता, रंगनिर्मिती-करिता त्यांनी राबविले. तंत्राचा, शास्त्राचा निरथक नुसता बडिवार त्यांनी कधीच माजविला नाही. तंत्राचा फाजिल बडिवार माजविणारे व त्यांतच गायनाचें सर्व कांही रहस्य भरले आहे असें समजणारे गायक मैफल कधीच रंगवूं शकले नाहीत, श्रोत्यांना केव्हाहि आपलेसे करूं शकले नाहीत, असा अनुभव आहे, आणि अशा वृत्तीचे अनेक 'पडेल' गायक आज हयात आहेत. तंत्र हें साच्य नसून साधन आहे हें त्यांना अजूनहि उमजत नाही. म. अबदुल करीमखां, रहिमतखां, कै. भास्करबुवा बरवले, कै. रामकृष्णबुवा वझे, म. मंजीखां, म. फैयाजखां यांच्या अनेक रंगलेल्या मैफली ऐकूनहि यांच्या डोक्यांत त्यांच्या मैफली हमखास कां रंगतात यावर प्रकाश पडून खुलासा झाला नाही. कलेच्या सर्व क्षेत्रांत—मग ती चित्रकला असो, चित्रपटकला असो, संगीतकला असो, नाट्यकला असो, नृत्यकला असो—तंत्राचा फाजिल बडिवार माजविणारे असे भाबडे जीब पुढक्क आढळतात. सुदैवाने वरील कलावंतांनी 'तंत्र' हा शब्द ऐकलाहि नसल्याने त्याचा अमंगल स्पर्श त्यांच्या मूळच्या व तालमीने परिपक्क झालेल्या रसील्या वृत्तीला झाला नाही हें केवढे सुदैव!

फैयाजखांसारखे रसील्या वृत्तीचे गायक मैफलांत श्रोत्यांना केव्हाहि विसरत नाहीत. त्यांना खूऱ्य करण्याकरिता आपण तंबोरा हातांत घेऊन बसले आहोत, याची त्यांना पक्की जाणीव असते, आठवणहि असते. म्हणून श्रोत्यांवर त्यांची शोधक नजर चौफेर फिरत असते. गायनांतील एखाचा अंगाने मैफल सुस्त होते असें दिसले तर त्वरित पुढील अंग ते सुरु करतात. एखादी तयारीची जागा

अथवा उपज घेऊन ती सुस्ती उडवून लावतात. बोल नटवून खुलवून म्हणतात. त्यांना भावनेचा ओलाचा देतात. असे मुसलमान गायक विद्यार्थीद्शेमध्ये आपल्या सर्वस्वाचे अर्पण करून एकचित्तानें ‘रियाज’ करतात. आपले नातेवाईक, बायकामुळे, आईबाप यांची त्यांना आठवणहि त्या वेळी होत नाही. आठआठ, दहादहा तास मेहनत करणे त्यांच्या हिशोर्वीं नसतें. ‘खूब खाना और दिनरात रियाज करना’ हाच्च त्यांचा मंत्र ! अगदी ‘आत्मा मन्तव्यः श्रोतव्यो निदिष्यासितव्यः’ या सूत्रानुरूप त्यांचा दिनक्रम असतो. मुसलमान गायकांमध्ये रसीत्या वृत्तीबोब्र ही रियाजी वृत्तीहि हिंदु गायकांच्या मानाने फार मोळया प्रमाणांत असते. विदेकरिता, कलेकरिता, धर्माकरिता सर्वस्वाची कुर्बानी मुसलमान गायकच करतात. ते आत्मसुख तुच्छ मानतात. याचीं दोन उदाहरणे येथे मुद्दाम देतों. प्रख्यात सारंगीवाले म. कादरबक्ष आपल्या बडिलांची गोष्ट सांगत. आपल्या शिष्यांना तालीम द्यावयाच्या वेळी ते सगळे जग विसरत असत. त्या वेळी त्यांना कोणी घेऊन उपसर्ग दिलेला खपत नसे. कादरबक्षांची मातुशी एके दिवशी सकाळीच वारली तेब्बा बडिलांना कळवायला ते शिष्याच्या घरी तालीम चालू असतांना गेले आणि रडत रडत त्यांनी ती बातमी सांगितली, तेब्बा “अबे बेवकूफ, रोता क्या है ? जाओ, भाई विरादरोंको बुलावो, सब तय्यारी करो, फिर मुझे बुलाने आओ” असें त्यांनी त्यांना खडसावळे आणि कांही विशेष झालेंच नाही असें समजून तालीम पुढे चालू ठेवली ! बडे गुलामअल्लीचे चुलते व बडील ताश्यांत असेच रियाजी होते. योग्य काली त्यांच्या जमातीने त्यांची लंगे ठरविली व रिवाजाप्रमाणे लग्नास लागणारे सर्व साहित्य (मुख्यतः दूप, रवा, बदाम, पिस्ते, खारीक, बेदाणा, वगैरे) त्यांच्या घरी आणून ठेवले. रात्री हे दोघे भाऊ सामानाकडे पाहत वसले असतांना एक दुसऱ्याला म्हणतो, “सामान तो खूब इकडा हुआ है.”

“हां—मेहनत करने के लिये यह छः महिनेतक जाएगा.”

“किर क्या इरादा है ?”

“अरे भाई, शादी तो कभी भी हो सकती है—लेकिन यह सामान देखकर और छः महिने मेहनत करने को जी चाहता है—”

आणि दुसऱ्या दिवशी लग्न लांबणीवर टाकल्याचा निश्चय दोघां ‘भावांनी जमातीला जाहीर केला व दुप्पट जोराने आपला रियाज सुरु केला. आमच्या हिंदु गायकाने अशा प्रसंगी अगोदर लग्न उरकून घेतले असतें, आणि मग मेहनतीकडे पाहिले असतें ! भास्कुखुवा बखल्यांनी आपल्या शिष्यांना मुसलमान गवई कशी मेहनत करतात हैं प्रत्यक्ष दाखविण्याकरिता एकदा त्यांना संव्याकाळीं नळवाजारा-जवळच्या मुसलमानांच्या चाळीत नेले. तळमजल्यावर एका खोलीतून भूपालीच्या स्वरांचा आरोह-अवरोह ऐकूं येत होता. बुवा शिष्यांसह तेथेच थबकले व शिष्यांना ‘ऐका’ म्हणून इषारा दिला. प्रथम प्रथम स्वर बरोब्र लागत नव्हते. नंतर तासा-

भराने तेच स्वर लोचदार, सुरेल ऐकूं येऊं लागल्यावर बुवांनी पुन्हा एकदा शिष्यांकडे सहेतुक पाहिले व शिष्यांसह ते त्या गवयाच्या खोलींत शिरले. गर्वई म्हातारे कालेखां होते. त्यांचे वय पाहून शिष्यांना तर अचंबाच्च वाटला ! एवढ्या वयांत कीर्ति मिळविल्यावरहि अजून त्यांचा रियाज चालूच होता व मरेपर्यंत राहणारहि होता. बुवांनी खांसाहेबांना सांगितले: “माझ्या शिष्यांना मेहनतीने गळा कसा पाक सुरेल होतो हे दाखवायला घेऊन आले होतो.” अशीच मेहनत भास्करबुवांनी, सबाई गंधर्वांनी गुरुगृहीं केली. फैयाजखांनी आजोबांपाशी वीस वर्षे मेहनत केली होती तरी त्यांचा रोजचा रियाज चालूच असे. एकदा माझ्या एका स्नेहाकडे पहाटे तीन वाजेपर्यंत गायत्यावर खांसाहेब पलंगावर पहुडले. आम्हीहि हॉलमध्ये बैठकीवर झोपले. तासाभराने जागे होऊन त्यांनी ललत छेडायल मुरुवात केली व आम्ही सकाळी आठाला उठेपर्यंत त्यांची अनेक उत्तररागांची छेड स्वतःशी चालूच होती. आयुष्यांत ध्येय एकच, कार्य एकच, हाच त्यांचा वाणा ! संगीत-तपश्चर्येंची मुदत खांसाहेबांनी ठरविली नाही—मृत्युने ठरविली !

फैयाजखांसारखे मुसलमान गवयी व्यसनी असत; पण तें व्यसन रियाजाकरिता एकाग्रता करावयाला मदत म्हणून ते लावून घेत ! मग तें कायमचे राही. त्याचीहि मुदत मृत्यूच ठरवितो. फैयाजखांना जलेदर झाल्यावर दाऱु कमी करण्यास डॉक्टरांनी सांगावे, त्यांनीहि ‘हो’ म्हणावे; पण त्यांचे व्यसन त्यांच्यावरोबरच मृत्युने नेले हें अखेरचे सत्य ! खांसाहेब मैफलीहून आल्यावर त्यांचे शिष्य बशीरमहंमद त्यांचा कोट निधायची वाट पाहत ठेहळणी करीत. कोट काढून खुंटीवर ठेवून ते झोपायला गेले की बिदागीच्या पैशांतील हाताला लागेल ती रक्कम काढून घरांत शिळ्यक ठेवायची चलाखी बशीरमहंमद करीत असत. कारण दुसऱ्या दिवशीं राहिलेले पैसे ‘जॉनी वॉकर’ नाही तर ‘ब्हाइट हॉर्स’ किंवा आलेगेले गरजू घेऊन जात असत. जिवत असेपर्यंत या शिष्याने अशा कल्पनेने खांसाहेबांचा वराच पैसा शिलकींत टाकला. पण हा इमानी शिष्यच खांसाहेबांच्या अगोदर गुजरला. आमच्यांत व्यसन करण्याची हिंमत नाही, अन् केले तर तें आपल्या ध्येयप्राप्तीच्या कष्टाकरिता आहे हें आम्ही विसरतो; आणि मग ध्येयप्राप्ति नाही व व्यसनांतूनहि सुटका नाही अशी आमची दुहेरी वाईट स्थिति होते. व्यसनाखेरीज रियाज करतांच येत नाही असे माझें म्हणणे नाही. कै. बाळकृष्णबुवा व वजेबुवा निर्व्यसनी होते असें म्हणतात. तरीहि बाळकृष्णबुवांना चिलीम लागेच आणि वजेबुवांना तंबाखूचा बार भरावाच लागे. आणि त्यांचे खाणे ? तें जवळ-जवळ व्यसनासारखेच ! पण दोघांनीहि मेहनत खूप केली. आताच्या गायकांत व्यसनहि नाही, मेहनतहि नाही अन् खाणेहि नाहीच नाही !

ध्रुपदधमाराप्रमाणे संगीतांतील सर्व गायनप्रकारांचा फैयाजखांनी रसिकपणे परामर्श घेतला. उंचरी, गळल, कवाली म्हणण्यांत त्यांना कमीपणा कधीच वाटला नाही.

एखादा धमार तासभर छेड्हन ख्याल म्हटल्यावर, ‘पानी भरेली’ हा गाजलेला दादरा किंवा ‘अब काली बदरियां आई’ हैं सावनगीत, किंवा ‘कल्ल मुझे कर डाला रामा’ हा दादरेवजा गळलहि ते तितकेच रंगून गात. याच्या मुळाशीं त्यांची निष्कषट रसीली वृत्ति व श्रोत्यांची कदर राखण्याची हौस दिसे. असें हलके गाणे गायल्याबद्दल कोणी त्यांना छेडले तर ‘पेटके वास्ते सब करना पडता है’ असें ते वरुन म्हणत, तरी हैं गायन चालू असतांना त्यांचा रंगलेला मिजाज पाहिला की वरील कारण खोटें वाढू लागे आणि कोणत्याहि गायनांतील रस चाखण्याची त्यांची रसलेलुप वृत्तीच जाहीरपणे दिसे. ‘पेटके वास्ते’ करणाऱ्या गायकाच्या चेहन्यावर ‘मजबूरी’ दिसते. ती फैयाजखांमध्ये जरासुद्धा केव्हाहि दिसली नाही. पुण्याच्या संगीत-परिषदेमध्ये दरबारी गायल्यावर ‘अब थोडा दादरा भी होना चाहिये’ असें म्हणून त्यांनी ‘कल्ल मुझे कर डाला’ हा दादरा सुरु केला. ‘सत्य वदें वचनाला नाथा’ हैं ‘एकूच प्याल्या’ तील लोकप्रिय पद याच दादन्याच्या चालीवर रचले गेले आहे, हैं खांसाहेबांना माहीत असत्यामुळे त्यांनी मराठी श्रोत्यांना खूश करण्याकरितां हा दादरा रंगून म्हटला व सबंध श्रोतुगणाचा दुवा घेतला.

याला म्हणतात श्रोत्यांची कदर करणे! खरा रसिक गायनाचा कोणताहि प्रकार उच्च-नीच मानीत नाही, अवगणीत नाही. सर्व प्रकारांतील ती ती मजा, ती ती लुक्फ, तो तो रस तो मजेने चाखतो. जीवनामध्ये सर्व प्रकारच्या संगीताला स्थान आहे, जागा आहे, याची त्याला जाणीव असते. म्हणूनच त्याला सर्व प्रकारच्या संगीताचें खरें मोल कळलेले असते. तो कोत्या मनाचा नसतो. ‘अमृतमंथना’ची हिंदी आवृत्ति पाहिल्यावर फैयाजखां घरीं आले तेव्हा हामोनियम घेऊन त्यांतील ‘रात आई है नया रंग जमानेके लिए’ हा शांता आपटेने म्हटलेला गळल तासभर तन्हेतन्हेने छेडीत बसले होते असें दुसऱ्या दिवशीं त्यांचा शिष्य बशीर महंमद मला सांगत होता. रसीली वृत्ति ती हीच! या वृत्तीच्या अभावामुळे आमच्यांतील कित्येक गायक ‘रुखे’ राहिलेले दिसतात. ते ख्याल-सुद्धा रंगून गत नाहीत. गाय्यांत रंग येणे म्हणजे काय हैं त्यांच्या गावांहि नसते. दुसऱ्या गायकाच्या मैफलींत हे हजर असले अन् मैफल रंगली तरी यांचे चेहरे भकास, नाही तर सुतकी दिसतात. इतर श्रोते तृत चेहन्याने व अंतःकरणाने ‘मजा आला बुवा’ असे उद्धार काढीत मैफलींतन बाहेर पडतात तेव्हा हे माफीच्या साक्षीदाराप्रमाणे तोंड चुकवीत तेथून निसटात! संगीताचा मूळ हेतूच यांना माहीत झालेला नसतो. एकंदर जीवनांतच यांची स्थिति ‘इतो भ्रष्टस्तो भ्रष्टः’ अशी असते. असे गायकच खच्या रसील्या गायनाचे शब्द असतात. त्यांना खूप समाधान वाटतें, आपण अमक्या खांसाहेबाला तो गळल-क्वाली गातो म्हणून छान छेडला! पण त्याला छेडण्याएवजी ते स्वतःलाच रसापासन पारखे करून घेतात, हैं त्यांच्या ध्यानांहि येत नाही. बिचारे कूड!

गळल कब्बाली गायन म्हणजे आपल्याकडील भजनगायनच होय ! अल्लाची सुति व आळवणी त्या काब्यांत असते. मुसलमान कवि परमेश्वर व भक्त यांचे नातें आशकामाशुकाप्रमाणेच मानून आपली कब्बाली (भजने) रचतो. आणि चांगले गवई हें काब्य, या कब्बाल्या रंगून गातात. बडे महंमदखां हे उत्तम ‘कब्बाल’ होते. म. अल्लादियाखां यांचे बंधु हैदरखां, म. नथनखां हे मोहरममध्ये ‘मर्सीया’ (हसन-हुसेनबरील शोकगीते) उत्तम गात असत. अजूनहि जालंदरचे प्रख्यात गवई मुवारकअलीखां, फतेअल्लीखां हे लाहोर रेडियोवर गुरुवार-शुक्रवारीं आपल्या साथीदारांसह टोल्कावर ऐकण्यासारखी कब्बाली गातात. आमच्याइकडील गवई अष्टपदी गातांना, पंक्तींत श्लोक म्हणतांना त्यांना कमीपणा वाटत नाही. कब्बाली-गायनाला हलके मानणारे अशाहि तर आहेतच, पण मूर्खहि आहेत. फैयाजखां-प्रमाणेच भास्करबुवा, मंजीखा यांना ठुंबरी, पदें गावयाला कर्धीहि कमीपणा वाटला नाही. मंजीखां तर भावगीतेहि उत्तम गात हें महश्वरच आहे.

‘प्रेमपिया’ या नांवाने फैयाजखांसाहेबांनी पुष्कळ चिजा रचलेल्या आहेत. त्यांतत्या मला जेवढ्या मिळाल्या आहेत, त्या त्रितालांतील असून त्यांच्या गायकीच्या विशिष्ट ढंगाने परिपूर्ण आहेत. ‘मोरे मंदर अब लो’ ही चीज या जयजयवंती रागांतील अनेक जुन्या चिजांहूनहि उठावदार आहे. ‘चलो हटो जावो सैयां’ हा सोहोनींतील दादरा अद्वितीय आहे. ‘अऱ्खियां उनसो लाग रहीं’ ही क्षिंजोटींतील त्रितालांतील चीज ढंगदार असून अशी दुसरो चीज ऐकण्यांत नाही. ‘अयु मोरी छांडो’ ही सुगराईमधील चीज सुरु होतांच गायकाला मैफल ताब्यांत घेतां घेते, अशी हिची ढंगदार रचना आहे. तयार गळ्याच्या गायकाने रंग मारावा अशीच लज्जतदार ही चीज आहे. ‘कैसे कर राखूऱ् जिया’ हा शामकल्याणांतील छोटा ख्याल लयीच्या त्रितालामध्ये गाण्यास अत्यंत मधुर आहे. ‘सगरी उमरिया मोरी’ ही बिंद्राबनी सारंगांतील चीज लयीला आड असून लयीत मुरलेला गायक गाऊं लागला तर हां हां म्हणतां रंग भरून ती लयीला अगदीं सोपी करून दाखवितो. या चिजांच्या रचनेत खांसाहेबांची कल्पकता, लयबद्धता, रसीलेपणा, ढंग, बहुश्रुतता हीं पुरेपूर ओतलीं गेलीं आहेत. त्यांच्या ‘मैं कर आयी पियां संग रंगरालियाँ’ या पूरिया रागांतील चिजेचे कराचीचे कै. शेठ लखमीचंद ईसरदास यांनी स्वतः घेतलेले दहा मिनिटांचे ग्रामोफोन रेकॉर्ड्स मा. मनहर बवे यांच्याजवळ आहे. आणखी त्यांची एकदोन अशींच रेकॉर्ड्स त्यांच्या संग्रहांत आहेत.

हिज मास्टर्स व्हॉइस कंपनीने पंधरा वर्षांपूर्वी त्यांच्या रेकॉर्ड्स ध्यायला हव्या होत्या. त्या बेळी ते ऐन उमेदीत दमदार गात असत. हिंदुस्थान कंपनीने त्या काळीं घेतलेल्या रेकॉर्ड्समध्ये तोडी (‘गरवा मैं संग लागी’), परज (‘मनमोहन’), नटबिहाग (‘झन् झन् झन् पायल’) या रागांच्या रेकॉर्ड्स उत्तम असून त्यांत खांसाहेब दिसतात. त्या मानाने ‘बनावो बतियाँ’ हा रंगीला दादरा रंगला नाही. या

रेकॉर्ड्सचे रेकॉर्डिंग हिज मास्टर्स व्हॉइस कंपनीच्या इतके सुवक नसूतहि त्या ऐकायला बन्या आहेत. खानदानी चिजांचे रेकॉर्डिंग करतांना गायकाची तबियत पाहून रोज एकदोनच घेतल्या तरच त्या उत्तम उतरतात. या दृष्टीने केसरबाईच्या रेकॉर्ड्सचे ध्वनिमुद्रण अत्युत्तम झाले आहे. तें धाईने उरकलेले वाटत नाही. तसेच फैयाज-खानी दिलेल्या 'रामकली'चेहि ध्वनिमुद्रण उत्तम झाले आहे, पण वयपरत्वे त्यांच्या गव्याच्या श्रुमन्याचा जोर व तानभालापांतील कस राहिला नाही. हें उतरलेल्या गायनांत स्पष्ट दिसते. म्हणूनच हें ध्वनिमुद्रण पंधरा वर्षांपूर्वी व्हायला हवें होतें.

खांसाहेबांनी रचलेल्या अनमोल चिजांचे ध्वनिमुद्रण सांगोपांग करून घेणारी एकहि शैक्षणिक संगीतसंस्था नाही. अशा संस्था नसल्यामुळे कै. भास्करबुवा, केशवराव भोसले, बाळकृष्णबुवा, अल्लादियाखां, मीयाजान, कालेखां, उमरावखां, हाफीजखां, बशीरखां यांसारख्या अव्वल दर्जाच्या कलावंतांचे गाणे रेकॉर्डच्या रूपानेसुद्धा मागे राहिले नाही, हें या कलेचे केवढे दुडैव ! बडोदा, खालहेर, इंदोर, कोल्हापूर येथील संस्थानिक संगीतावर पैसा खर्च करीत असूतहि त्यांना एवढे कार्य करण्याचे जमले नाहीं. म. रहिमतखांची एडिसनच्या ग्रामोफोनवरील बांगडी परवांच मा. कृष्णरावांच्या घरी ऐकतांना तिच्यांतील मधुर दाणेदार तयार तान ऐकून तर मला फारच चुटपुट लागली की, अशा रूपाने वरील कलावंतांचे गाणे राखून ठेव-ज्याचे कोणालाच करें जमले नाही ? झोराबाई, म. अबदुल करीमखां, मौजूदीनखां, जानकीबाई, गौहरजान, मल्काजान यांचे थोडे नमुने या रूपाने मागे राहिले; पण वरील किती तरी कलावंतांचे गाणे त्यांच्याबरोवरच गेले ! फैयाजखांनी वरीलप्रमाणे उत्तमोत्तम चिजा रचून त्या आपल्या शिष्यांस पठविल्यामुळे अभिजात संगीतांत बहुमोलाची भर या नवरचनेमुळे झाली. सदारंग-अदारंग-मनरंगांप्रमाणे 'प्रेमपिया'हि चिजांमुळे अजरामर झाले आहेत.

फैयाजखांचे शिष्य हयात पुष्कल आहेत. पण त्यांचा ढंग आणि रसीलेपणा दुडैवाने एकांतहि उतरला नाही ! श्री. रातंजनकरांसारखे जाणते शिक्षित विद्यार्थीहि खांसाहेबांच्या सौबृतीं राहूनसुद्धा 'रुखे'च राहिले याचे आश्चर्य वाटते ! त्यांच्या गाण्यांत खांसाहेबांचा ढंगहि नाही अन् रंगहि नाहीं. तंत्र मात्र खूप आहे, सरगम तयार आहे, याददास अच्छी आहे; पण गाण्यांत प्रेम नाही. बशीरमहंमदमध्ये खांसाहेबांचा ढंग होता पण बिचारा अल्पवयी ठरला. शराफतमध्ये हा ढंग आहे, परंतु अलीकडे तो कुठे आहे व त्याचा रियाज चालू आहे की नाही, हें कळत नाही. एवंच, खांसाहेबांचे गाणे जिवंत रूपाने एकाहि शिष्यामध्ये नाही ही दुडैवाची खरी कहाणी आहे ! खांसाहेबांच्या मृत्यूने ध्वपद गेला, धमारहि गेलाच ! पण ख्यालाचा ढंगदार अस्ताई-अंत्राहि गेला !! ही हानि न भरून निघणारी आहे. रंगील्या घराण्याचे रंगीले गाणे आता ऐकायला मिळायचे नाही. त्या रात्री आणि त्या रंगदार मैफली यांच्या नुसत्या आठवणीच काढायच्या !!!

मा झे कांही गुरु

संगीताचे संस्कार माझ्या वडील-मातोश्रीं-
कडून माझ्या रक्तांत उतरले आहेत.

आमच्या वडिलांना गाण्याचा नाद फार. ते सतार वाजवीत. चांगली वाजवीत, असें आई सांगे. म्हणजे तंतकाराचें रक्त माझ्या अंगांत सळसळतें आहे. गाण्याकरिता खास दोन मोठीं दाळनें माझ्या वडिलांनी आमच्या मोळ्या घरांत बांधलीं होतीं. त्यांत दोनतीनशे माणूस सहज बसत असे. वॉलशिटें, हंड्या, झुंबरे, गालीचे, तक्के-लोड—सर्व कांही दरबारी मैफलीचा थाट होता. त्या दाळनांत रहिमतखां, विष्णुपंत छत्रे यांचीं गाणीं झालीं आहेत. तेथे उत्तम कीर्तने होत. प्रवचनेहि झालीं आहेत. खास बायकांच्या दाळनांत चिकाच्या पडव्याआड वस्तू माझ्या आईने खूप गाणीं ऐकलीं आहेत. त्यांतले कांही दुंबरी-दादरे ('श्याम चुनरिया देदे मोरी'), 'मोहे कासे शरम की बात,' 'कन्हैया मोसे खेलो होरी') ती गुणगुणतहि असे. आम्ही नाटकांतलीं पदें म्हणूं लागलों, म्हणजे या मूळ हिंदुस्तानी चाली ती आम्हांला म्हणून दाखवी. आईच्चा आवाज गोड होता. पहाटे 'घनश्याम सुंदरा' ही भूपाळी, 'तूं माझा यजमान रामा', 'जे पूर्णदयेने भरलें तें मन निषुर कां केलें' ही संतांचीं पदेहिं ती म्हणे. तसेच तुकारामाचे अरंग, रामदासांचे मनाचे श्लोकहि. भक्तिलीलामृत तिला जवळजवळ सगळेच पाठ होतें. विठोबाअण्णा दफ्तरदारांचीं कांही पदेहिं ती म्हणे, पण आता मला ती आठवत नाहीत. हा कानांवर झालेला संस्कार फुकट गेला नाही.

अंबाबाईच्या देवळांतलीं कीर्तने, तशींच दत्ताच्या देवळांतलीं गोपाळराव बेडेकरांचीं कीर्तनेहि ऐकून टप्प्याची गायकी—जी नाटकांतहि होती—आमच्या गळ्यावर चढली होती. बेडेकरांचा आवाज फार गोड, निर्मळ, अगदी सहज फिरणारा असा होता. त्यांचें कीर्तन रंगे ते त्यांच्या गायनामुळेहि ! त्यांचा मुलगा

दत्तू हा माझा वर्गबंधु. फाबल्या वेळी तो बाकावर तबला ठोकी. कारण कीर्तनांत तबल्याची साथ तोच करी. त्यामुळे हें तालाचें अंग मलाहि समजत गेले. स्थानिक कल्बाचीं संगीते नाटके ('सौभद्र', 'शारदा', 'तारा') आम्ही पाहत असून्च. त्यांत गोपाळराव बेडेकरांच्या मुख्य पुरुषभूमिकाहि पाहिल्या. गोपाळरावांचें गाणे मला फार आवडे. कितीहि पळेदार तान ते सहज, अगदी लील्या घेत असत, त्याचें मला नवल वाढे. मीहि तसा प्रयत्न करीत असें. तसेच माझे एक वडील बंधु बळवंतराव भोळे. यांचाहि गळा मोठा चपळ. ते बाल्यांधवांचीं आणि 'सौभद्रां'-तलीं पदें ('पुष्पराग', 'पांडुनपति') जवळजवळ गंधवांइतकींच तयारीने म्हणत. त्या गाण्यांतल्या टप्पा अंगांच्या चक्रीदार हरकती, आलाप, लावणी दंगांतले खटके-मुरक्या, गिरकड्या ते अगदी सहजपणे, सफाईने, अगदी सुरांत घेत असत. तें सर्व ऐकून ऐकून मी फिरायला गेलो असतांना समवयस्क मित्रांच्या संगतींत गप्पा मारतां मारतां घेत असें. मित्रांना तें आवडत असे. आणि मग मित्रांच्या उत्तेजनामुळे हव्हहव्ह मी तीं व 'सौभद्रां'तलीं आणखी लोकप्रिय पदें मुक्तकंठाने गाऊं लागलों. त्या काळीं आमच्या धरीं डॉ. नागुताई जोशी, कमळताई जोशी (सांगलीच्या राणी) यायच्या, तेव्हा त्या बळवंतरावांकडून मुद्दाम पदें म्हणवून घेत असत. त्या वेळीं मी तीं लक्ष्यपूर्वक ऐकून त्यांतल्या सर्व खाचाखोचा ध्यानांत ठेवीत असें आणि मग आपल्यापाशीच एकांतांत त्या ताना, हरकती गिरवीत असें. या मेहनतीमध्ये आपलाहि आवाज भावाइतकाच हल्का, सहज फिरणारा आहे, याची मला जाणीव होऊं लागली आणि मग मेहनतीला उत्साह वाढूं लागला. आमच्याच वाड्यांत सबनीस बंधूंचे ग्रामोफोन व रेकॉर्ड्सचे दुकान होतें. त्यांचा धाकटा भाऊ नीळकंठ गिन्हाइकांना गोहरजान, जानकीवाई, कालीजान, मौजुदिनवां, प्यारासाहेब, जोहरावाई (आग्रेवाली), अबदुल करीमवां, महमद हुसेन यांच्या रेकॉर्ड्स् वाजवून दाखवीत असे त्यांत माझी आवडती रेकॉर्ड प्रथम गोहरजानचीच होती. तिचा तो मोहक भरदार गोड आवाज, गळ्याचा निर्मळपणा, आवाज फिर-विण्याची सहजता, बोलांचा लडिवाळपणा, दाणेदार तान, आलाप यांनी मी हरवून जात असें. 'हारे सैयाँ परूँ मैं तोरे पैयाँ' हें माझे पहिले आवडतें गाणे होतें आणि त्यांतील 'है मैं का' या दुसऱ्या ओळींतील 'है' या अक्षरावरील जल्द, सुरेल, स्वच्छ, मध्यर, मोहक आलापाने मी अगदी आनंदून जात असें. तो आलाप कानांत साठवून धरीं गिरवून पुन्हा रेकॉर्डबोवर गुणगुणाण्याची सवय मी करूं लागलों. तो आलाप सहीसही तसा येईपर्यंत माझा त्या आलापाचा रियाज चालू असे. जेव्हा तंतोतंत जरी नाही तरी जवळजवळ तिच्यासारखाच तिच्याबोवर गातांना येऊं लागला, तेव्हा 'सूर' ही चीज काय आहे व त्याची गोडी कशी असते, याचा तिच्या आणि माझ्या तुलनेने साक्षात्कार होऊं लागला. या पद्धतीने तिचीं सर्व गाणीं मला ऐकून ऐकून अथपासून अखेरपर्यंत याद होऊं लागलीं. आणि एके दिवशी

‘नाहक लाये गवनुवा’ ही तिची गाजलेली भैरवींतील दुमरी मीं ऐकली मात्र अन् देहभान विसरून गेलों. यांतली एक सपाट दाणेदार तान, ‘गवनुवा’ वरील जीव घेणारा आलाप मी गिरवूळ लागलों. या भैरवींतली मुरकी, खटका, आलाप स्वर-सौंदर्याने आणि आवाजाच्या नितांत गोडव्याने बहरून निघालेला आहे. आमच्या भाग्यांत गोहरजानला ऐकण्याचें लिहिले नसावें. कारण तो दिवस पुढे कधीच उजाडला नाही. पण तिच्या प्रत्येक गाण्याचें माझे पाठांतर चालून होते. तिच्या प्रत्येक दुमरीत, दादन्यांत अगर गळालमध्ये स्वरालापांच्या अशा कांही लोचदार जागा असत की अंतःकरणाला भिज्वन जात. अजूनहि मला त्या याद आहेत. प्रत्येक गाण्याबरोबर म्हणण्याने मला आपोआपच लयीचें व तालाचें ज्ञान होऊन तें अंगवळणीं पडत गेले. आमच्या वर्गबंधुंनी मात्र या रेकॉर्ड्स् कधी ऐकल्या नसल्यामुळे मी त्यांना जेव्हा त्या ऐकवूळ लागलों तेव्हा ते चकित होत, या स्वरसौंदर्यावर व बोलांच्या सार्थ उच्चारावर खूप होत आणि मग मला ते पुनःपुन्हा म्हणायला लावीत असत. या नव्या ढंगामुळे मी त्यांच्यावर आपली छाप ठेवून होतों. मलाहि ते मानूळ लागले. माझ्या गळ्यावर जे स्वरांचे संस्कार गोहरजानच्या श्रवणाने ज्ञाले आहेत, ते पके आहेत. तिचे ‘तुमसे बचन दे’ ('मला मदन भासे'), ‘सखीरी मैं का पियाबिन’ ('खरा तो प्रेमा'), किंवा ‘हरघडि छेडो ना रे रसिया’ ('वरि गरिबा वीरा जी अबला') हें कडवें जेव्हा मानापमानांत चाल म्हणून आले, तेव्हा मला नवें नव्हते. मला तें तें १९०५-६ सालांच याद होते. तसेच झोराबाईची ‘पिहरवा ते हारी’ ('टकमक पाही सूर्य') किंवा ‘हमसे ना बोलो राजा’ ('नाहीं मी बोलत नाथा') ‘पानी भरे। कौन अबेलीकी नार ('पाहीं सदा मी') हे मोजुदिनचे दादरेहि मला कंठगत ज्ञाले होते. अर्थात् बालगंधर्वावर गोहरजानचा खास संस्कार असा ज्ञालाच नाही. त्या चाली गंधर्वांच्या गळ्याच्या विशिष्ट ढंगानेच ऐकूळ आल्या; गोहरजान, जोहराबाई अगर मौजुदिन यांच्या नव्हे. त्या काळी दुमरी-दादरे गाण्यापूर्वी गोहरजान कांही प्रचलित रागांतले (यमन, भूप, माल्कंस) स्व्यालहि गात असे. तेहि आम्हीं ऐकून पाठ केले. तिच्या भरदार आवाजांत ते रागहि स्वरेल, वजनदार वाटत. तिची आलापचारी सरळ साध्या वळणाची होती, तरी पिळदार स्वरांची सच्चाई आणि सौंदर्य यामुळे तीहि श्रवणीय वाढे. आज आम्ही केसराबाईच्या, मोगुबाईच्या गळ्यांतून जी आलापचारी ऐकतों तिच्यापेक्षा गोहरजानची व झोराबाईची आलापचारी निःसंशय सुंदर होती, असें मला स्पष्टपणे वाटतें. रेकॉर्ड्स् ऐकून आजहि त्यांच्या स्वरसौंदर्यामुळे अंगावर जो आमंदाचा काटा उभा राहतो तो आजच्या या विदुषी व मुष्किल गायकी गाणाच्या गायिकांच्या समक्ष मैफलीच्या श्रवणानेहि उभा राहत नाही. संगीताचें मुख्य स्वरसौंदर्य ज्यांनी मेहनतीने मिळविले आणि ज्यांनी मुष्किलपणाच्या व गुंतागुंतीच्या चमत्कारांच्या मागे लागून तें गमावले त्यांच्यांत एवढा महन्वाचा फरक राहणारच.

गोहरजान तर आवाजदारच होती, पण आश्याची जोहरा ही निसर्गदत्त आवाजाबद्दल नंवाजली जात नव्हती. मीं तर तिच्या रेकॉर्ड्स् ऐकतांना हा आवाजाचा फरक जाणलाहि होता. पण शिक्षणाने आणि मेहनतीने तिने तो इतका स्वरेल केला होता की अच्छे अच्छे गवईहि तिला या बाबतींत टरक्न होते. वझेबुबा एकदा आश्याला तिच्या घरीं पाहुणे म्हणून बरेच दिवस राहिले होते. रोज तिची तालीम ऐकत. तिचे तंतकार बडीलच तिला तालीम देत असत. ते उत्तम सारंगिये होते. विलंबित लयीमध्ये तंतोतंत सुरेलपणे स्वरांतून स्वर घसीटीने खेचून काढण्याची तिची ढब सारंगीबाजांतली होती. रेकॉर्ड्स् ऐकून खात्री करून घ्यावी. तिच्या या विलक्षण स्वरेलपणावर बुबा फार खूष होते. त्या रागांना त्यांच्या स्वरूपानुसार लागणारे स्वरांचे विशिष्ट दर्जे तिच्या विलंपर्तीत स्पष्ट स्पष्ट दिसत, ते मी कानांत साठवीत असे.

बुबा माझ्याकडे नेहमी यायचे, तेव्हा न चुकतां जोहराबाईची ‘कजरारे’ ही गौडसारंगांतली मोळ्या ख्यालाची रेकॉर्ड मला लावायला नेहमी सांगायचे, लक्ष्यपूर्वक ऐकायचे. “काय बाईचा हा शुद्ध मध्यम लागतो हो केशवराव ! माझा असा अजून लागत नाही, म्हणून मी ही रेकॉर्ड पुनःपुन्हा ऐकतो.” आणि मग तिच्या पाक गळ्याची, सुरांच्या सच्चाईची, त्यांच्या विशिष्ट दर्जाची अशी तारीफ करीत की तींत ते रंगून जात. जणू काय ते तिच्याच घरीं तिचे गाणे ऐकताहेत. मग एके दिवशीं मला म्हणाले, “माझ्या त्या मुक्कामांत गुलाम अब्बासखां नथ्यनखांसह येऊन उतरले त्या बाईच्या घरीं. रोज दिवसरात्र आम्ही तिचे तिचे गाणे सारखे ऐकत होतो. सगळ्या रागांची झाडून पुनःपुन्हा हजेरी ब्यायची. करतां करतां एके दिवशीं तिचे बडील हात बांधून या मोळ्या गवयांना म्हणाले, ‘खानसाहेब, आप मेरे लडकीको अपना गाना सुनवाईये, आप बहोत बुजुर्ग हैं, मशहूर हैं, कसबी हैं। कुछ सुनवाईये—लडकी आपसे कुछ सीख लेगी।’ तेव्हा ते दोघे एकमेकांकडे पाहून स्पित करून चूप बसले. मला त्यांच्या चूप बसण्याचे कारण कळेना. मला वाटले, हे मोठे गवई. सहज ऐकवतील त्या पोरीला. पोर नाही तर काय ती त्यांच्यापुढे ! पण त्यांचे हूं नाही की चूं नाही. हूं पाहून तो सारंगीया अजीजीने म्हणाला, ‘क्या मेरी लडकीकी जराभी लियाकत नही आपको सुननेकी ?’ तेव्हा ते रुद्ध कंठाने म्हणाले, ‘जी नही ! उसकी लियाकत ? वह बहुत बडी है, बहुत सुरीली लडकी है, इतनी है की हमारी हिंमत नही बढती उसके सामने गानेकी ! मालूम होता है कि हम लोग उसके सामने बेसुरे पड जाएंगे !’ त्यावर तिच्या बापाला ही थट्टा वाटली सारी. म्हणून तो पुनःपुन्हा अर्ज करू लागला. पण त्यांनी शेवटीं अगदी अल्लाची शपथ खाऊन सांगितले, तेव्हा आम्ही सारे अवाक् ज्ञालों. केवढी जाणकार अन् इन्साफ वृत्ति या थोर गवयांची ! काय खरें मोल केले तिच्या सुरेल कंठाचे त्यांनी !”

रागदारी संगीताचें बाळकडू जोहराबाईकडून मिळालें, त्याचें मला आंज महन्च्च कळतें आहे. बहुतेक प्रचलित रागांतील तराणे, चिजा तिने दिल्या आहेत. त्या मीं अगदी मुखोदृगत केल्या आहेत आणि गंमत अशी की तिने ज्या पद्धतीने चिजा रेकॉर्ड्समध्ये भरल्या, तोच पॅटर्न नंतर अबदुल करीम यांनी गिरविला आणि तोच आजिह रूढ आहे. म्हणजे जोहराबाई एकप्रकारे रीत निर्माण करणारी ऋषिमुनि होती, असें वाटतें. तिने डुमरी, दादरे, केरवेहि दिले आहेत. रागांची सचाई, अस्ताई, अंतन्याचा डौल, स्वर एकांतून एक खेचून अखंड पिळून काठप्पायाचा दंग भास्करबुवांतहि होता. भास्करबुवा जास्त विलंबित लर्यांत गात असत. बाळकृष्णबुवा ग्वालहेरी लर्यांत गात असत. दोन्ही बुवांचे गाणे भरदार, डौलदार, भारदस्त, वजनदार वाटायचें. असा दमश्वास नंतर क्वचितच ऐकायला मिळाला. जोहराबाईच्या लयकारी ताना, त्यांचे विविध जागी उठाव करून अचूक समेवर येणे मीं आत्मसात् केले. १९१८च्या सुमारास मीं विलायतहुसेनखांचे वडीलवंधु अबदुल्लाखां, भास्करराव यांच्या लयकारी फिरती ऐकल्या, तेव्हा जोहराबाईची आठवण येई.

एके सकाळी नाना शंकरशेठन्या देवलाशेजारच्या गंधर्व मंडळीच्या विहारीं मियाँजानला ऐकले आणि त्यांची देसकारमधील ‘अमलारा माता झासे बोलेजी’ ही चीज ऐकली. असा कांही रंग भरला त्याने सुस्वातीपासूनच ! मध्य लर्यांतल्या त्रितालामध्ये त्याने स्वरलवीच्या अशा सुंदर लडी बांधत्या की निराळेच वाटायला लागले कांही ! पुन्हा ऐकायला मिळाला नाही, पण मध्यलर्यांत तबल्याचा ठेका ठेवून आपण लर्याच्या निरनिराळ्या धावत्या सुतांत स्वरांच्या काय सुंदर माला गुंफीत होता ! अगदी हसत हसत, सहजपणे. त्या सकाळीं भास्करराव-अल्लादिया-सुद्धा डोलत होते त्याचें हें सुंदर कसव ऐकत. बाळकृष्णबुवा, मियाँजान, भास्करराव म्हणजे बसल्यावरोबरच मैफलींत रंग भरायचे ! चेहन्यावर प्रसन्नता. कसलाहि गर्व नाही, ऐट नाही, आखडूपणा नाही, कष्ट नाहीत, जमिनीला नाक लागेपर्यंत सूर भरण्याचा हट्योग नाही. रंगभूमीवर गंधर्व जसे सहजपणे उमे राहून सामिन्य गात, कितीहि लंबलच्यक फिरत असो, त्यांचे सोंग कधी विघडले नाही की तोड वेडेवाकडे झाले नाही तशीच गोहरजान उमे राहून गाई आणि भास्करराव व मियाँजान मैफलींत गायचे !

त्यानंतर मलकाजान व जानकीबाई यांना आम्ही मानायला लागलो. जानकीबाईच्या पहाडी आवाजीने आम्हांला जिंकले होतें, तर मलकाजानच्या गोड, पातळ, लवचिक आवाजाची आमच्यावर छाप पडली होती. गोहरच्या मानाने मलकाच्या जागा ध्यायला सोप्या, सरळ, सुगम होत्या. हिंची आलापी फारच मोहक होती. “‘पीकी बोली ना बोल’” (‘बोल होईल फोल’ : ‘स्वयंवर’) यांत ती आलापी मुलायम आली आहे. तिन्यांत सहजता आहे आणि तिचेंच अनुकरण मी करायला

लागलों. या पिलू रागांतील दुमरीमुळेच आम्हांला पंजाबी ठेका नावाचा ताल प्रथमच कळला. तो ठेका थिरकवांनी धरला आहे हैं मला त्यांनीच १९२९ सालीं सांगितलें. पण त्या काऱ्यं हा ठेका मी दत्त बेडेकर या वर्गांतील मुलाजबळ शिकलों. कीर्तनकार वडिलांची तबल्याची साथ कीर्तनांत दत्त करीत असे. त्याला आम्ही ही तबकडी ऐकवून मग तालाचा परिचय करून घेतला. गोहरच्या तबकड्यांत तबला स्पष्ट न आल्यामुळे आम्हांला तबल्याबद्दल कुतूहल फारसें वाटत नव्हते. परंतु मल्काजानच्या रेकॉर्डिंगमध्ये तबला जास्त स्पष्ट आला आहे. गोहरजानचा तबलिया कामताप्रसाद त्या काऱ्यं प्रसिद्ध होता. पण रेकॉर्डमध्ये त्यानेच साथ केली होती की नाही हैं कलायला मार्ग नाही.

गोहरजान-मल्काजानप्रमाणे जानकीबाईच्या ‘जमुनातट राम खेले होरी’ या रेकॉर्डने आम्हांला तिच्या आवाजाच्या उंचीमुळे थक्क केले. त्या तबकडींत ती तार मध्यमाला कशी सहज पोचते, चिकटते याचेंच नवल करतां करतां आम्ही तो मध्यमाचा खडा पहाडी पाठ गिरवायला सुरुवात केली. जानकीबाईची मूळ आवाजीच उंच चढी! तेव्हा तिचा तो वरचा मध्यम कानांत दुरूनहि सहज घुसत असे. जानकीबाईच्या ‘गोरी धीरे चलो’ या काजरींतील ‘गगरी छलक ना जाय’ या शब्दांचे उछलते उच्चार मला अजून आठवतात व त्या गोरींचे टसक्यांत चालणे डोव्यासमोर उभे करतात. गोहरच्या गाण्यांतील आर्तता, मल्काजानमधील सहज मुलायम आलापी मी आजहि आठवून आठवून त्या काळचे सुख तर पुन्हा अनुभवतोच, पण अजून ते उच्चार, तो ढंग, त्या जागा तंतोतंत तशाच येतात की नाही हैं पुन्हा एकदा तपासून पाहतो. जरा चूक झाली तरी एकदोन वेळां त्या तज्हा घेतल्या की बरोबर येतात.

बाल्यांधबोपासून मी पुष्कळच शिकलों. भीमपलासमधील कोमल निषादावरून घडजाला जाणें, तिलक कामोदांतल्या निरनिराळ्या सूक्ष्म दर्जाने लागणारा शुद्ध धैवत, त्याच रागांतला क्वचित् लागणारा कोमल गांधार, अशा किंती तरी स्वरांचे दर्जे, किंती तरी मधुर मुरक्या, खटके मीं त्यांच्या गव्यांतून टिपले आहेत. सुंदराबाईचे सार्थ शब्दोच्चार, भावनापूर्ण गायकी यावी, म्हणून त्यांच्या धरीं जाऊन मी त्यांच्याकडून कांही दुमऱ्या, दादरे, लावण्या वारंवार म्हणून घेतल्या आहेत. गोहरजानच्या रेकॉर्ड्सप्रमाणेहि त्यांच्या रेकॉर्ड्स् वारंवार लावून हा अभ्यास मीं केला आहे. महाराष्ट्रीय गायिकांत सुंदराबाईतकी परिणामकारक दुमरी, दादरे, भजने दुसऱ्या कुणीं गायिलीं नाहीत. कुणी गाईल, तर मी आनंदून जाईन. मी होतकरू गायिकांना या रेकॉर्ड्स् ऐकवितों, पण कोणाला त्यांचे खरे महत्त्व पटलेले दिसत नाही. त्यांत त्या गळेबाजी शोधतात, किंती जागा घेतल्या याची पाहणी (सर्वें) करतात, पण तिचें स्पिरिट कोणीहि पकडत नाहीत.

असेच मंजीखां. त्यांना ऐन उमेदींत काळाने आमच्यांतून ओढून नेले. काय विलक्षण योगायोग! खानदान ध्वपदियांचे सुख्य शिक्षण चुलत्याकडे आधी झाले,

नंतर बडिलांकडे ! पण हे खांसाहेब कोल्हापूरहून कुरुदवाडला रहितमखांचे गाणे ऐकायला जायचे. त्यांच्या गायकींत रहितमखांची हुंकारयुक्त स्वरालापी खास दिसायची. रहितमखांची तान, बोलतान, कूटतान घराण्याची दिसायची. मंजीखांच्या सहवासांत मी सतत चार वर्षे होतो. त्या सहवासांत बोलण्यापेक्षा त्यांच्या गाण्याच्चा आनंद जास्त लुटला भी. मंजीखां यांची सहजता—अगदी बिकट फिरत अखंडपणे करीत असतांना दिसणारी सहजता—आपल्याला आली पाहिजे, असाच प्रभाव पडत असे त्यांच्या सहजतेचा माझ्यावर. कितीहि बिकट फिरत करतांना त्यांच्या स्वरांचा दर्जा, स्पष्टपणा, माधुर्य बिघडत नसे. खोकर, सावनीनट, नटबिहाग, बसंत, केदार, सावनीकल्याण, पटविहाग वैरै घराण्याच्या अनवट रागांतील चिजा त्यांच्या गुरुभिर्नीपेक्षा मंजीखांच्या गळ्यांतून जास्त सौंदर्यपूर्ण, रसदार उतरत. भरिनींच्या गळ्यांचा नुसता पढिकपणा मंजीखांच्या गायनापुढे उघडा पडत असे. रागगायनांत सौंदर्य कर्से आणतां येते, हें भास्कररावांप्रमाणे मंजीखांनी आम्हांला शिकविले. खानदानी गवयाने भावगीते गाण्याचें पाप मंजीखांनी केले, पण आम्ही श्रोत्यांनी त्यांना धन्यवाद दिले आहेत व मैफलींत त्यांचे गायन मान्य केले आहे. तीं भावगीते ऐकलेले, कानांत साठवून ठेवलेले माझ्यासारखे अनेक श्रोते आजहि हयात आहेत. एकदा खांसाहेब फैयाजखांचे गाणे ऐकायला माझ्याब्रोबर मुद्हाम आले होते. मैफलीमध्ये दुसऱ्या कलावंताची योग्य ती कदर करण्याची, त्याला दाद देण्याची त्यांची वृत्ति पाहिली आणि त्यांची तारीफ केली, तेब्बा खांसाहेब यांनी मला भास्करराव, वजेबुवा, केशवराव भोसले यांचेपासून मा. कृष्णरावांपर्यंत सर्व गायकांची वैशिष्ट्ये सांगितलीं, खुव्या सांगितल्या. निंदादेषापासून अलिस, गायनाच्या आनंदांत बुडालेला कलावंत होता तो. ‘फैयाजखां काय चिजेचे बोल नटवितात ! ल्यकारी अंगांतील कशी नसानसांत मुरली आहे. मैफल चुटकीसारखे रंगविष्णाचे कसब आहे फैयाजखांचे,’ असे वारंवार म्हणायचे. ‘तुम्ही त्यांना खूप ऐका,’ असेंहि बजावीत. आणि आपल्या घरी फैयाजखांचे गाणे केले, तेब्बा मला न्यायला विसरले नाहीत. त्या दिवशीं अल्लादियाखांहि हजर होते आणि मग फैयाजखांनी आपले संपूर्ण कसब त्या बुरुंग कलावंतांसमोर असें ओतले की विचारं नका. त्यांच्या गायकीचे सर्व पैलू त्या मैफलींत चमकत होते. हें श्रवण फार मोलांचे होते. अशा अनेक रंगलेल्या मैफली मीं अनेक कलावंतांच्या ऐकल्या आहेत. त्यांच्या मधुर स्मृति साठवून ठेवल्या आहेत. तदनुसार मेहनत केली आहे व नव्या गायकांना त्यांतले कांही मोलांचे शिकविले आहे. आज एखाद दुसरा अपवाद सोडल्यास कोणा गायकाच्या मैफलींत मला जावें लागले, तर आपण भलतीकडेच आलों नाही ना, असा अनुभव येतो. त्याने थोडे कांही सौंदर्यदर्शन दिले, तर आनंद वाटतो. अशा आणखी जागांची वाट पाहतो. पण हातीं कांही लागतच नाही. मग आपण उगीचच आलों, असे वाटते.

आणखी एका महत्त्वाच्या गुरुंचे मार्गदर्शन मला लाभले. तो माझा गुरु गायक वा वाढक यांपैकी कोणीहि नाही. पण त्याला संगीताचा कान आहे. मैफलींत फार प्रस्तावना न करतां चटकन् रंगत साधावी कशी, याचें उदाहरण देतांना ते सुंदराबाई-हिराबाईचें नांव घेत. गाणे चिघळू न देतां श्रोते खूष झाले की रंगतीचा परमोच्चबिंदु गाठल्यावर गाणे आवरतें करें घ्यावें, याचीं उदाहरणे याच गायिकांचीं देत. सवाईं गंधर्वांसारखें गाणे तासन् तास पिसत बरं नकोस, चिजेची अगर गाण्याची रंगत चांगल्या रंगणाऱ्या नाटकाच्या उत्तम प्रयोगाचें उदाहरण देऊन स्पष्ट करा, अर्थेपूर्ण करा, असें बजावीत. या सर्व दृष्टीने कांही गवयांचीं उदाहरणे ते देत असत. मैफलीचा अंदाज ध्या, श्रोत्यांची कुवत ध्यानांत घेऊन चिजेची निवड करा, असें बजावीत. कोणत्या रागानंतर कोणता राग रंगतो, हें मैफलींतच मला समजावून देत. एका जाणकार, सौंदर्यलक्षी, विदग्ध श्रोत्याच्या नजरेचे आणि कानाचे हे माझे गुरु म्हणजे माझे बडील बंधु नाटकाकार वासुदेवराव भोळे होत.

नव्या जमान्यांतील स्नेही ‘माझे गुरु कोण ?’ म्हणून चौकशी करतात, तेव्हा त्यांना गोहरजान, मल्काजान, जानकीबाई, मौजुदिनखां, अबदुल करीमखां, बाल-गंधर्व, अखतरी, वहीदन, सिद्धेश्वरी, अंबाल्याची जोहराजान, बरकतअलीखां, रसूलनबाई, आगाफैज, फैयाजखां, इमदादखां, इनायतखां यांच्या तबकड्या ऐकवितों. आज दुर्मिळ आहेत त्या तबकड्या ! त्या ऐकून वाद न करतां हे मित्र निमूटपणे जातात. गोविंदरावांची यमनकल्याणांतील पेटीची रेकॉर्ड ऐकली की त्या वादाला वेसुरें उरविणारे आजचे संगीताचे व्याकरणकार चूप बसतात ! असे माझे अनेक गुरु माझ्या कपाटांत आहेत. मी म्हणेन त्या वेळीं ते मला शिकवायला तयार असतात ! उभी हयात मीं त्यांच्या सहवासांत घालविली. आज मला दुःख होतें तें यांचा माझा सहवास आता किती राहणार या कल्पनेंत ! पण मनाचें मी समाधान करतों तें कलावंत गेले तरी कलेचे नमुने मागे ठेवून जातात, कला अमर आहे, या विचाराने !

११

रागदारी संगीतांत्रिका नवे प्रयोग

जीवनांतरल्या सर्व क्षेत्रांत नवे प्रयोग

सतत चालू असतात. आहे त्या परिस्थितींतील ‘तोच-तो-पणा’, ठराविकपणा असामान्य बुद्धिवंतांना, प्रतिभावंतांना जाणवतो. त्या ठराविकपणाचा, त्यांतील न्यूनांचा, अपुरेपणाचा, त्यांना वीट येतो. त्यांतूनच नवे प्रयोग सुरु होतात व नवनिर्मिति होते. शास्त्रीय संगीताचा एकंश्वर इतिहास जर आपण नजरेखाली घाळू लागलें, तर त्यांत आपल्याला हेच दिसतें. सामग्रायन-जातिगायनापासून आज रुढ असलेल्या स्वालग्यायनाच्या इतिहासाकडे आपण पाहिलें तर हीच क्रिया सतत घडत असलेली आपल्या नजरेस येते. ही नवनिर्मिति अर्थात् प्रतिभावंतांकडून घडली आहे; हें सामान्यांचे कार्य नव्हे. उल्ट सामान्य माणसें आहे त्या स्थितीलाच चिकटून राहतात, जुन्यालाच सोनें मानतात ! नवनिर्मितीकडे किंचित् तुच्छेने पाहतात. तिच्याविरुद्ध जोराचा प्रतिकारच करतात. आजची नवकथा व नवकविता या प्रतिकारापासून सुटलेली नाही हें उघड सत्य आहे. पण नवें त्या आपत्तीमधून टिकतें. नंतर जोम धरतें, फोफावतें, स्थिर होतें, जुनें होतें ! पुन्हा तो तोच-तो-पणा, ती जरखड नियमबद्धता प्रतिभावंतांना जाणवू लागते, आणि ते नवरसज्जनाच्या उद्योगाला लागतात. असा क्रम भारतीय रागदारी संगीताच्या इतिहासांत दिसतो. त्या संगीताला रागदारी अगर शास्त्रीय संगीत हें नांव प्राप झालें तें ह्या नवनिर्मितीच्या धडपडीमुळेच ! मूळच्या मोडक्यातोडक्या संगीतावर जेव्हा अनेक कलावंतांच्या प्रतिभेचे संस्कार होऊ लागले व त्याने सुंदर आकार, डौळ, शोभा धारण केली, तेव्हाच त्याला ‘रागदारी’ अगर ‘शास्त्रीय’ हें अभिधान प्राप झालें. एरवी तें ‘लोकसंगीत’ किंवा ‘जानपद संगीत’ म्हणून ओळखलें जात होतें.

‘रागगायना’ची कल्पना जेव्हा निश्चित होऊ लागली व मान्य झाली तेव्हाच

हें शास्त्रीय संगीत निरनिराळे आकार धारण करूँ लागले. ह्याच आकारांना प्रबंध, ख्याल, तराना, ध्रुवपदधमार, टप्पा हीं नावें प्राप्त झालीं. एक प्रकार दुसऱ्या प्रकाराहून वेगळा मानायचा म्हणजे त्याचा तो वेगवेषणा निश्चित करणारे कांही नियम ठरवून घालावे लागतात. या नियमांमुळेच ते प्रकार एकमेकांपासून वेगळे बांडू लागतात. एरवी सगळे नुसतें रागगायनच वाटले असते. प्रबंध व ध्रुवपदापासून ख्याल वेगळा दिसायला ख्यालाचे निराळे असें खास स्वरूप कांही नियमांनी निश्चित होतें. तसेच टप्पा, ध्रुपद व तराणा यांबाबत म्हणतां येईल. अमीर खुश्रूने जेव्हा देवगिरीच्या दरबारगायकाचे रागदारीतील प्रबंधगायन ऐकले तेव्हा तो त्या अपरिचित प्रकाराने मोहून गेला, त्यावर फिडा झाला. त्याला स्वतःच्या फारसी संगीतापेक्षा हें रागगायन वेगळे तर वाटलेच; पण जास्त विकसित व सुंदराहि वाटले. म्हणूनच त्याने फारसी व भारतीय रागगायनांतून नवें असें ‘ख्याल संगीत’ रचले. याच ख्यालांच्या विरुद्ध जोराची प्रतिक्रिया नंतर झाली व तीनून खालहेरच्या राजा मानच्या कारकीर्दीत ध्रुवपदसंगीताची निर्मिति झाली. ध्रुवपदांतहि चार वेगळे प्रकार झाले. त्यांना ‘बान्या’ म्हणतात. तानसेनाच्या ध्रुवपद-गायकीचे नांव ‘गौडारी बानी’. या सर्व बान्यांचीं वैशिष्ट्ये सांगणारा एक मशहूर दोहरा या वेळीं आठवतो: “जोरजोरसे गावे खंडारी। मधुर बोलसे गावे नौहारी। लंबी सांस है गोबरहारकी। आलापचारी है दागुरकी॥” तानसेनाच्या बरोबरीने या प्रत्येक बानीचे प्रवर्तक अकबर बादशाहाच्या दरबारांत त्या वेळीं होते. त्यांनीच या बान्यांना वेगवेगळा ढंग व वेगवेगळे सौंदर्य प्राप्त करून दिले. यामध्ये नावीन्याच्या ओढीवरोवरच दरबारांतील चढाओढीचा हेतु नसेलच असें म्हणतां येणार नाही.

प्रत्येक नवनिर्मितीमध्ये जुन्यापैकी चांगल्याचे रक्षण होतच असते हें येथे विसरतां उपयोगी नाही. महमदशहा बादशाहाच्या दरबारांतील सदारंगअदारंगांनी जेव्हा अमीर खुश्रूच्या ख्यालांचे पुनरुज्जीवन केले, तेव्हा ध्रुवपदगायनांतील वजनदारपणा, ओज व ल्यकारी ख्याल-गायनांतहि राखली, हें सांगण्याची आवश्यकता वाटते. रागगायनांतील ध्रुवपद-धमार-गायन आज अल्प प्रमाणांत ऐकायला मिळते. ख्यालगायनामध्ये ध्रुवपदगायनांतील सुंदर विभाग कायम राहिले, तसेच त्यांत मुळांत नसलेल्या वेगव्या सौंदर्याची भर पडली; त्यांतील उणिवा भासत होत्या त्या दूर झाल्या; म्हणूनच त्याने ध्रुवपदांना पदभ्रष्ट केले. ‘सर्वांयव्हल ऑफ द फिटेस्ट’ हा डार्विनचा प्रख्यात सिद्धांत येथे अनुभवाला आला. म्हणजे नवीन हें नुसतें नवीन म्हणून तग धरत नाही, तर तें आहे त्यापेक्षा जास्त सुंदर असलें तरच तग धरू शकते, हें ध्यानांत घेणे अवश्य आहे. आज दोनशे वर्षे ख्यालगायन लोकप्रिय होत गेले आहे. या गायनांतील प्रवर्तकांनी नवे प्रयोग या काळांत अनेक केले आहेत. ख्यालगायनांत त्यांनी नवनव्या रागदारी संगीतांतले नवे प्रयोग : १११

सौंदर्याची भर टाकली आहे. कोणी त्यांत दंगदार अस्ताई-अंत्रे रचले, तर कोणी त्यांत वैचित्र्यपूर्ण आलापचारीची भर घातली. कोणी तन्हेत-न्हेच्या ताना-बोलतानांची त्याला जोड दिली, तर कोणी मधुर मीड-घसीटयुक बिलंपतीने त्याला भरदार, डौलदार केले. या वैशिष्ट्यांमुळेच ख्यालगायनाचीहि निरनिराळीं घराणीं निर्माण झालीं;—ध्रुवपदांच्या वान्यांप्रमाणेच ! आग्रा घराणे ल्यकारी व तान-बोलतानांबद्दल मशहूर आहे. तसेच अलादियावाचें घराणे कूटतानांबद्दल, तन्हेवार मुज्जिल अशा तानक्रियेबद्दल जास्त प्रसिद्ध आहे. किरणा घराण्याचे गायक नितांतमधुर बिलंपतीबद्दल व स्वरविस्ताराबद्दल ओळखले जातात. इतकेंच नव्हे तर प्रत्येक रागांतील स्वरांचे ते ते मानले गेलेले दर्जे, किरणा गायक अत्यंत सच्चाईने हमखास लवतात, अशीहि त्यांची ख्याति आहे. निरनिराळ्या रागांत उपयोगिल्या जाणाऱ्या-सत्तावीस श्रुतीचं संशोधन व त्या हमखास लावून दाखविण्याची अवघड क्रिया याच घराण्यांतील अबदुल करीमखां या गायकाने सतत जिंदगीभर प्रयोग करून सिद्ध करून दाखविली, ही अगदी अलीकडची गोष्ठ आहे. ग्वालहेर घराणे तर नुसत्या अस्ताई-अंच्याच्या उच्चाराने रागस्वरूप समोर उभे करण्याबद्दल नांवाजले गेले आहे ! अशा रीतीने त्या-त्या घराण्यांचीं वैशिष्ट्यांचं पिठ्यान्‌पिठ्या केवळ पाठांतराने सतत राखलीं गेलीं. ह्या वैशिष्ट्यांत फरक होऊं नये, ती गायकी जशीच्या तशीच राहावी, याकरिता गायकांनी आपल्या शिष्यांना तालीम देत असतानाच्या कालांत इतर घराण्यांच्या गायकांना एकण्याचें मना केले. त्यांतून कोणी जर हें बंधन तोडले तर त्यांची तालीम बंद झाल्याचीं उदाहरणे आहेत—मग तो शिष्य असो, वा औलाद असो. इतकी कडक शिस्त ही खास गायकी राखण्याबद्दल पाळण्यांत येत असे.

परंतु नावीन्याच्या व वैचित्र्याच्या आवडीमुळे पुष्कळ गवयांनी एका घराण्याची विद्या घेतल्यावर दुसऱ्या अनेक घराण्यांची विद्याहि आत्मसात् केल्याचीं बखले-बुवा, बझेबुवा यांचीं उदाहरणे आहेत. आपल्या गायनांत एकच ठराविक दंग दिसून नये, आपले गाणे तन्हेवार वाटावें, बहुढंगी, चतुरस वाटावें, याकरिता ही धडपड होती. अर्थात् जुनाटपणाचा त्यांना उबग आला होता म्हणून तर रूट बंधने त्यांनी तोडलीं. कांही उदार वृत्तीच्या गवयांनी आपल्या शिष्यांना दुसऱ्या घराण्यांतील लायक गुरुंची जोड करून दिली, म्हणून हें कार्य साध्य झाले. तंत्रबद्धतेच्या व नियमबद्धतेच्या फाजील आहारीं गेल्यामुळे जयपूरच्या बीनकारांचा बाज इतका यांत्रिक व रुक्ष झाला की त्याला इंद्रोरच्या बंदेअलीखां या बीनकाराने चिडून “क्या ये लोग बीन बजाते हैं, या उसके ऊपर ताशा बजाते हैं ?” असा रोकडा सवाल टाकला. त्या बीनला त्याने ‘ताशाबीन’ हें नांव दिले. परंतु एवढ्यावरच तो थांबला नाही. त्याने स्वतः बीन इतके सुंदर व गोड वाजविले की, त्या काळज्या संगीतांतील दर्दीं असलेल्या राजेमहाराजांना व जाणत्या

कलावंताना आपल्या बीनाच्या या मधुर बाजाने त्याने वेड लावले. आपल्या चुब्बानामक एका शिष्येला तितक्याच मधुर व सुंदर गायनाची त्याने तालीम दिली. तिच्या मैफलीला यात्रा लोटत असे. मुसलमान असूनहि तिला हिंदून्या देवळांत भजने म्हणिण्यास निमंत्रणे येत असत. इंद्रेच्या या बीनकाराच्या गायकीचा व वादनाचा परिणाम त्या वेळच्या कांही तरुण गायकांवर इतका झाला की, त्यांनी आपल्या मूळ विचेवर या नव्या गायकीचे तेज चढवून एक निराळेच घराणे स्थापन केले. बीनाच्या बाजाप्रमाणे एका स्वराच्या आसेमधून दुसरा स्वर खेचून लावणे व त्यांत खूप गोडवा ओतणे हें या गायकीचे वैशिष्ट्य ठरले. या घराण्यांतील गायकांनी हेच भाधुर्य उमरीगायनांत दाखल केले.

पण या मोहक स्वरीकरणाच्या व मधुर स्वरालापीच्या ते इतके आहारीं जाऊ लागले की, चिजेचा अस्ताई-अंत्रा संबंध म्हणणे व तो भरणे इत्यादि ख्याल-गायनाचे खास अंग ते साफ बाजूला ठेवू लागले. फक्त चिजेचा मुखडा मधूनच आठवण झाल्यासारखा केब्बा तरी अस्पष्टपणे ते म्हणू लागले आणि या प्रथेमधून ख्यालगायनाला शब्दांची जरूर नाही, असा दावा या घराण्याचे अभिमानी व पुरस्कर्ते करू लागले. अफाट व कूट तानबाजीच्या नारीं लागून कांही ख्याल गायकांच्या घराण्यांनी रागांची मान्य स्वरूपे विश्वदिविण्यास सुरुवात केली. तोच अस्ताई-अंत्रा आपल्या शिष्यांना निरनिराळ्या तऱ्हेने ते शिकवू लागले. रागांचे कायदे त्यांना विचारण्याची तर शिष्यांची ताकदच नव्हती. चटाओढीच्या अनिष्ट प्रकारांनी शास्त्रीय संगीताविषयीचा समाजाला वाटत असलेला आदर कमी होऊ लागला. त्याची प्रतिष्ठा खुंदू लागली. स्वतःच्या घराण्याबद्दलचा फाजील अभिमान, इतरांना तुच्छ लेखण्याची बुद्धि, विद्यादानाबद्दलची कंजुघ वृत्ति, आणि तिच्यामुळेच खोटेंनाटे व चुकीचे शिकवून तेंच शास्त्राला धरून आहे असा धरलेला आग्रह, यामुळे उच्च संगीतगायकांना समाज दूर ठेवू लागला. कोणत्या तरी एकाच नादाच्या आहारीं गेल्याने संगीताची मूलतर्वे—सुरेलपणा, माधुर्य व ल्यबद्धता—गायक तुडवू लागले. प्रत्येक घराणे स्वतःचे स्वतंत्र शास्त्र बनवू लागले. या गोंधळामुळे शास्त्रीय संगीताची खरी प्रगति खुंदू लागली. कोणतीहि कला आपल्या मूलतर्वांपासून दूर जाऊ लागली की तिचा अस्सलपणा नाहीसा होऊन ती अप्रिय होऊ लागते. तिचा स्वाभाविक विकास खुंदू लागतो. विशिष्ट परंपरेच्या फाजील अभिमानामुळे ती साचेबंद होऊ लागते. त्यांतील एकाच बाजूचे फाजील स्तोम माजवून इतर अंगांकडे च साफ दुर्लक्ष केल्यामुळे शास्त्रीय संगीतांत साचेबंदपणा, यांत्रिकता, एकांगी तोच-तो-पणा येऊ लागतो. स्वतःबद्दलचा फाजील अभिमान व इतरांकडे तुच्छेने पाहण्याची दृष्टि आल्यामुळे, त्या संगीतांत नावीन्याची भर पडायल व्ही ती पडत नाही. आता संगितलेल्या अनेक दोषांमुळे शास्त्रीय संगीताच्या गायनामध्ये शिळेपणा आला आहे, शास्त्रीय गायन साचेबंद झाले आहे. भलत्याच रागदारी संगीतांतले नवे प्रयोग : ११३

गोर्धीना महत्त्व दिलें गेल्याने तें रुखें झालें आहे, तर कित्येक ठिकाणी तज्जेवाईक व एकांगी झालें आहे.

आज आहे ही शास्त्रीय गायनाची अवस्था उपेक्षणीय नाही. जाणत्या गायकांनी या धोर परिस्थितीची दखल घेऊन तिच्यांतून शास्त्रीय संगीताला वर काढले पाहिजे. असे कांही जाणते व लायक गायक मागल्या दोनतीन पिढ्यांत होऊन गेले. त्यांनी ही परिस्थिति दूर करायला सुरुवातहि केली होती—नवे प्रयोगहि सुरु केले होते; पण काळाने झडप घालून त्यांना आमच्यांतून ओढून नेले. त्यांच्या प्रयत्नांनी अप्रसिद्ध व अनवट रागांचें डबवून ठेवलेले भांडारहि उघडें झालें होते. नव्या रागांचे शोध झाले; त्यांत ढंगदार अस्ताई-अंच्यांची रचनाहि झाली. परंतु हे अधिकारी गायक गेल्यामुळे त्या अनवट रागांची गायकी त्यांच्याबरोबरच गेली. ज्यांच्या जवळ ती आहे, त्यांतील थोड्यांनाच ती देण्याची इच्छा आहे. नव्या रागांच्या चिजा आजहि बांधल्या जात आहेत. पण त्यांची गायकी? तीच रचण्याची कल्पकता दिसत नाही. नवगायकांत प्रतिभावंत एखाददुसराच आहे, पण तोहि शरीराने जायबंदी झालेला आहे. ज्यांना गळे अनुकूळ आहेत त्यांच्यांत रियाजी वृत्ति नाही. उलट ते अल्पसंतुष्ट आहेत. एकंदरीत चणे आहेत तेथे दात नाहीत, दात आहेत तेथे चणे नाहीत, अशी केविलवाणी स्थिति आमच्या शास्त्रीय संगीताची झाली आहे. विद्यापीठांत संगीताच्या शास्त्रांचें सांगोपांग ज्ञान दिले जाते ही स्वृहणीय गोष्ट आहे. पण तेथे कलावंत गायक निर्माण होत नाहीत असा अनुभव आहे. गायकाऐवजी तेथे जाणते श्रोते तयार होतात. पण आज असे श्रोते मुवलक आहेत. श्रोत्यांऐवजी अस्सल गुणी गायकांचीच खरी वाण आहे. शास्त्रीय संगीतामध्ये आज अव्वल दर्जाच्या गायकांची उणीच जाणवते. प्रतिभावंत पण मेहनती गायकांतूनच असे प्रथम दर्जाचे कलावंत निर्माण केले पाहिजेत. तेच प्रतिभावान् कसबी शास्त्रीय संगीतांतील तोच-तो-पणा काढून टाकीलू. ख्याल्यायनामध्ये रागगायनांतील वजन, भारदस्तपणा, आलापी, तान-बोलताना हीं सर्व अंगे आहेत. स्वरविस्तार करून त्यांतून मधुर आकृति निर्माण करणे, बोलउपज, बोलतानांनी ल्याचे प्रकार करून दाखविणे, सार्थ शब्दोच्चारांनी रस निर्माण करून भावनापरिपोष साधणे, इत्यादि विविध ढंग या ख्याल्यायनांत अंतर्भूत आहेतच. पण ते गळ्याने काढून श्रोत्यांच्या बुद्धीला नकित करीत करीत त्यांचीं अंतःकरणे काबीज करणे हें कार्य कलावंताचें आहे. त्याकरिता त्याने आपल्या बुद्धीबरोबरच गळ्यालाहि कसरत करून कमावले पाहिजे. रियाज करीत असतांना स्वरमाधुयार्चीं स्थळें व ल्याचे प्रकार टिपून ते कंठगत केले पाहिजेत. स्वरविस्ताराच्या सुंदर आकृति रचण्याचे प्रयोग केले पाहिजेत. स्वरविलास चालू असतांना भावनाविलासहि त्याला करतां आला पाहिजे. श्रोत्यांना देहभान विसरायला लावण्याची किमया त्याला करतां आली पाहिजे. मेहनत करीत असतांना स्वरालापांत, तानांत, विविधता व वैचिन्य

करते निर्माण करतां येईल, याचा विचार व खटपट त्याने केली पाहिजे. नवे राग शोधले पाहिजेत. हें सर्व करीत असतांना रागाचे रागत्व बिघडतां नये व गायनांतील गोडवा व सौंदर्य त्याला राखतां आले पाहिजे.

पाश्चात्य संगीतांतील हार्मनीची जोड आपल्या संगीताला कां देत नाहीत असा प्रश्न नेहमी विचारण्यांत येतो. चित्रपटसंगीताच्या रचनेमध्ये असा प्रयत्न मीं ‘माझा मुलगा’ या चित्रपटांतील ‘पाहूं रे किती वाट’ यासारख्या कांही गाण्यांत केला होता. त्यानंतर हल्लीचे संगीतदिग्दर्शक असे प्रयोग पुष्कळ प्रमाणांत करीत आहेत. त्यांतले कांही यशस्वीहि झाले आहेत. परंतु रागगायनामध्ये त्याचा उपयोग झाल्याचे ऐकिवात नाही. एखाद्या ख्यालाच्या अस्ताई-अंच्याला वाद्यमेळाची जोड देऊन तीं ऐकविल्याचे माहीत नाही. अर्थात् हें सर्व लिहून (स्वरलिपींत) तसेच गायले गेले पाहिजे. त्यात गायकाला फेरफार करतां येणार नाही. स्वरविस्तार (आलाप व ताना) करतां येणार नाही. स्वरविस्तार हा स्फूर्तियुक्त असल्याने त्याच वेळीं वाचें वाजविणारांना हार्मनीची जोड देतां येणार नाही. कारण त्यांना पुढे काय स्वर येणार आहेत हें आधी माहीत नसतें, आणि त्यांतील बहुतेकांना हार्मनी रचण्याची कला येत नसते. तें कार्य कंपोजरचें (रचनाकाराचें) असतें. वादक हा रचनाकार असतोच असें नाही. जेथे सांधें आलापासह ठराविक गायन आहे तेथें तें नक्की ठरवून, त्याला हार्मनीरचना कंपोजरकडून लिहून घेऊन, मग ती वाद्यवृद्धावर बसवून तें गायनवादन मीं अल्प प्रमाणांत करून पाहिले आहे. तोच राग या हार्मनीमुळे निराळा भासूं लागतो हें अनुभवाला आले. अशा रीतीने कांही रचना करून व ती स्वरलिपिबद्ध करून वाजवितां येतील. त्यांतील रागांच्या स्वरांचे दर्जे माहीत नसलेल्या वादकाकडून घटवून घेऊनच ती वाजवितां येईल. भावगीतें, चित्रपटांतील गाणीं, सांधिक गाणीं या बाबतींत हार्मनीला खूप वाव आहे. परंतु मैफलीमध्ये रागगायनांत मुळीच वाव नाही. हे नवप्रयोग पुराणमताभिमान्यांना आवडायचे नाहीत; परंतु नवप्रयोगाचावत उत्सुक असलेल्यांना व कसल्याहि अभिमानांना बळी न पडलेल्यांना आवडण्यास हरकत नाही. हार्मनीवर विशिष्ट प्रसंगीं एक बंधन आहे. तें म्हणजे साहचर्याचें (associations). भजनी गाणीं, ख्रीगीतें, पोवाडे (ज्यांना स्थलकालाचें, भावनेचें साहचर्य आहे) या गीतांत हार्मनी रुचणार नाही. ‘ज्ञानेश्वर’ चित्रपटांत ज्ञानेश्वरादि भावांडे आलंदी सोडून पैठणला जातात त्या वेळीं आलंदीबाहेर आल्यावर भूमीची प्रार्थना असलेले एक गाणे होतें तें मुद्दाम सांधिक पद्धतीने हार्मनीयुक्त रचून मीं कै. दामलेमामांना ऐकविले होतें. तें ऐकून ते म्हणाले होते, “चर्चेमधल्या प्रार्थनेप्रमाणे वाटते.” हें त्यांचे म्हणणे याच दृष्टीने बरोबर होतें. आम्ही भजने म्हणतांना सर्व जण एकाच स्वरांत म्हणतो; हार्मनीप्रमाणे निरनिराळ्या स्वरांनी म्हणत नाही. पाश्चात्य लोक तसें गातात. त्या त्या प्रकारांची श्रोत्यांच्या कानांना सवय झालेली असते.

महाराष्ट्रीय रंगभूमीने रागदारी संगीताचा उपयोग नाव्यासाठी व रसपरिपोपाकरिता गेली सत्तर वर्षे सतत केला. त्यामध्ये हंसध्वनि, गरुडध्वनि, कीर्वाणी, आरभी, गोपी-वसंत यांसारखे मूळचे भारतीय पण आता कर्नाटकी गणलेले रागहि वापरले. महाराष्ट्रीय रंगभूमीने शास्त्रीय संगीताचा कदर व तिचे रक्षण तर केलेच; पण तिला प्रगतीची एक नवी दिशा दाखविली. ‘संगीतिका’ हा प्रकार आता रुढ होऊं लागला आहे व त्यांत रागदारी संगीताला पुष्कळ बाब आहे. नुत्वनाव्याला राग-दारी साथीच्या वृंदवादनाची पद्धति रुढ झाली आहे. रागगायन हैं सौंदर्यपूर्ण आहे; पण ते सौंदर्य शोधून श्रोत्यांना उलगडून दाखविणारे कलावंत आज हवे आहेत. शास्त्रीय संगीतांत नवचैतन्य ओतायला प्रतिभावान् कसबी कलावंतांची आज खरी गरज आहे.

